Рисунок с нуля

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

Клэр Ватсон-Гарсия

Рисунок с нуля

Пошаговое руководство

Drawing for the *Absolute* and *Utter* BEGINNER

Claire Watson Garcia

Watson-Guptill Publications / New York

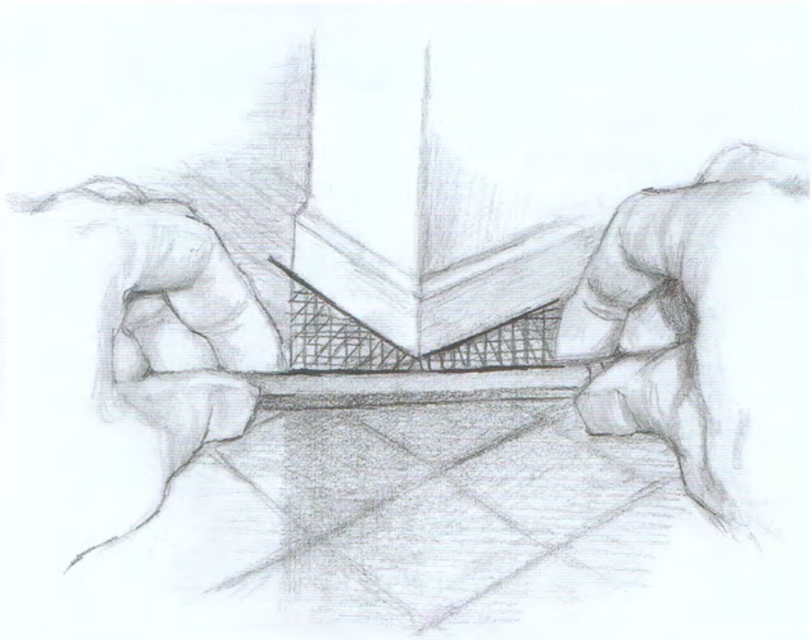


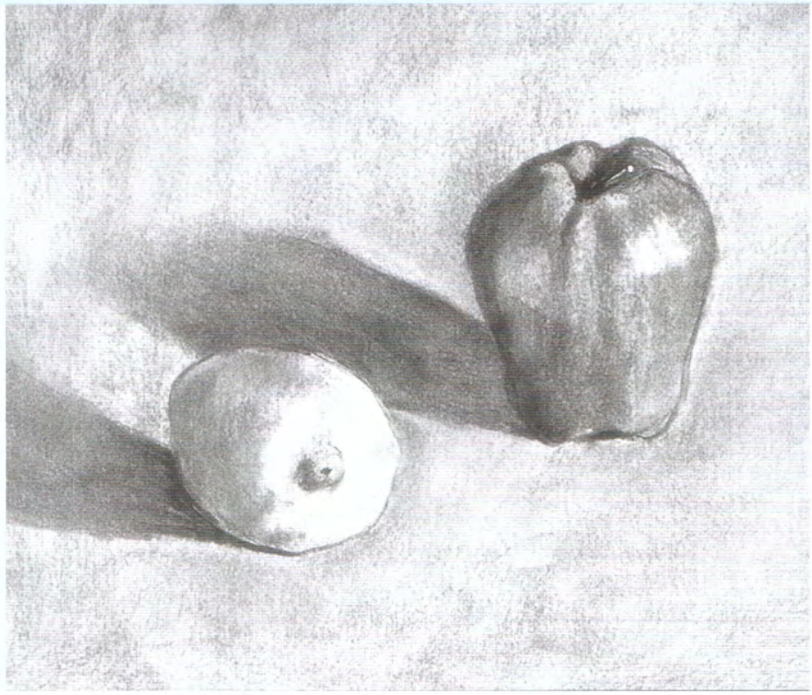
Рисунок с нуля

Пошаговое руководство

Клэр Ватсон-Гарсия

Перевод с английского Екатерины Петровой

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2016



УДК 741.02
ББК 85.154
В21

Научный редактор Юлия Ованесян

Издано с разрешения Watson-Guptill Publications,
an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC

На русском языке публикуется впервые

Ватсон-Гарсия, Клэр

В21 Рисунок с нуля. Пошаговое руководство Клэр Ватсон-Гарсия ; пер. с англ. Е. Петровой; [науч. ред. Ю. Ованесян]. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. — 160 с. : ил.

ISBN 978-5-00100-288-8

Пошаговое руководство «Рисунок с нуля» позволит быстро, легко и с удовольствием освоить технику рисунка, овладеть основными понятиями и научиться работать с любыми материалами — карандашом, ручкой, углем, мелками.

УДК 741.02
ББК 85.154

Главный редактор *Артем Степанов*
Ответственный редактор *Наталья Довнар*
Арт-директор *Алексей Богомолов*
Верстка: *Надежда Кудрякова, Виктор Романовский*
Корректоры: *Надежда Болотина, Олег Пономарев, Мария Шафранская*

Подписано в печать 18.08.2016 Формат 60×90/8
Бумага мелованная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 20. Тираж 3000 экз.
Заказ № 2765/16

ООО «Манн, Иванов и Фербер»
www.mann-ivanov-ferber.ru
www.facebook.com/mifbooks
www.vk.com/mifbooks

Отпечатано в ООО «ИПК Парето-Принт»,
170546, Тверская область,
промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А
www.pareto-print.ru

ISBN 978-5-00100-288-8

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая фирма «Вегас-Лекс».

VEGAS LEX

© 2003, by Claire Watson Garcia
Published in Russian language translation by Mann, Ivanov and Ferber under license from Search Press Limited. All rights reserved
© Перевод на русский язык, издание на русском языке, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2016

Эту книгу я посвящаю памяти своего отца,
Винзора Хэйса Ватсона – младшего, с любовью,
почтением и признательностью

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

Приступаем... 8

Как пользоваться книгой 10
Принадлежности для рисования 11

ГЛАВА 1

Видеть, чтобы рисовать 13

Контур:
линейное изображение 14
УПРАЖНЕНИЕ *«Рисование проволоки»* 14
Рисование формы вверх ногами 16
УПРАЖНЕНИЕ *«Рисование вверх ногами»* 16
Видеть как художник 19

ГЛАВА 2

Создание объема внутри контура 23

Семь раз отмерь -
один раз нарисуй 24
Решение проблем 26
Анализ
объемного рисунка 28
Поиск достоинств 29
Признание своих успехов 30

ГЛАВА 3

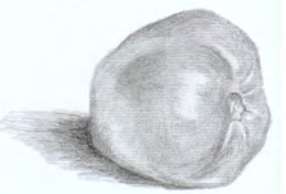
Точность 35

Время и место для рисования 36
Визуальный анализ 37
УПРАЖНЕНИЕ *«Анализ выпечки»* 37
УПРАЖНЕНИЕ *«Пишем имя в воздухе»* 38
УПРАЖНЕНИЕ *«Горизонтальные и вертикальные линии»* 38
УПРАЖНЕНИЕ *«Окружности и большие окружности»* 39
Отвес и уровень 40
УПРАЖНЕНИЕ *«Эллипс»* 40
УПРАЖНЕНИЕ *«Цилиндр»* 41
УПРАЖНЕНИЕ *«Миска»* 41
Вспомогательные линии 42
УПРАЖНЕНИЕ *«Бутылка»* 43
Несимметричные объекты 45
УПРАЖНЕНИЕ *«Рисование объекта неправильной формы»* 45
УПРАЖНЕНИЕ *«Оберните собственную руку»* 46
Измерение карандашом 48
Рисование углов 50
Резюме 52

ГЛАВА 4

Нанесение тона карандашом 55

Определение тона 56
УПРАЖНЕНИЕ *«Проба штриха»* 56
Пошаговый рисунок
с тональной проработкой 62
Решение проблем 64
Долой перфекционизм 68
УПРАЖНЕНИЕ *«Взгляд на руку»* 69
Этюды 70



ГЛАВА 5

Другие техники работы с тоном: отмывка, ручка, карандаш 75

Отмывка 76
УПРАЖНЕНИЕ *«Проба отмывки»* 76
УПРАЖНЕНИЕ *«Карандашный рисунок с отмывкой»* 78
Рисование ручкой 80

УПРАЖНЕНИЕ *«Проба ручки»* 80
УПРАЖНЕНИЕ *«Объекты округлой или неправильной формы»* 84
Ручка с карандашом и отмывкой 85
Карандаш, ручка и отмывка 86

ГЛАВА 6
Другие техники работы с тоном: уголь 91

Лучшие модели – дары природы 92
УПРАЖНЕНИЕ *«Проба угля»* 92
Тональные скетчи 94
Пошаговый рисунок углем 96
Более сложные объекты 101
Совершенствуем технику 102
Дополнительные инструменты 104

ГЛАВА 7
Рисование лица анфас 107

Изучение лица: анализ черт 108
УПРАЖНЕНИЕ *«Основные пропорции»* 108
УПРАЖНЕНИЕ *«Проработка индивидуальных черт»* 110
УПРАЖНЕНИЕ *«Рисование носа»* 115
УПРАЖНЕНИЕ *«Форма лица»* 117
УПРАЖНЕНИЕ *«Создание объема с помощью тона»* 118
Выражение лица 123

ГЛАВА 8
Рисование лица в профиль 127

Изучение профиля 128
УПРАЖНЕНИЕ *«Основные пропорции»* 128
УПРАЖНЕНИЕ *«Проработка черт»* 128

ГЛАВА 9
Другие техники работы с тоном: мелки конте 133

УПРАЖНЕНИЕ *«Проба конте»* 134
Поэтапное нанесение тона 135
УПРАЖНЕНИЕ *«Рисунок драпировки»* 135
Черный и белый мелки конте на серой бумаге 136

ГЛАВА 10
Натюрморт 139

Инструменты и техники 140
Стол в перспективе 141
Рисуем натюрморт по шагам 143
Доработка натюрморта 146
Гармоничная компоновка 148
УПРАЖНЕНИЕ *«Быстрый эскиз»* 150
Решение проблем 154

ГЛАВА 11
Собственный стиль 157

УПРАЖНЕНИЕ *«Поиск своего стиля»* 157

Приступаем...

Каждый ребенок – художник. Проблема в том, как, перестав быть ребенком, остаться художником.

Пабло Пикассо

«С выходом на пенсию оказалось, что мне сложно сидеть без дела (а играть в бридж я не люблю). Близкие подарили мне абонемент на этот курс — обязательство на целых двенадцать недель. Я предполагала, что буду пропускать занятия, но после первого же урока мне так понравилась моя работа, что я обзвонила всех знакомых, чтобы поделиться с ними впечатлениями!» —

ученица Энн Порфилио.

Вы хотите научиться рисовать? Наверное, вас тянет попробовать, кажется, что это будет интересно и доставит удовольствие. Желание может быть непреодолимым, как будто к этому подталкивают невидимые силы.

Возможно, втайне (или нет) вы мечтаете сделать искусство частью своей жизни и чувствуете, что уже пора действовать. Или решили узнать, что же это такое, глядя на своего увлеченного ребенка. А может быть, вы учитель и пытаетесь вырастить из своих подопечных художников, или же вышли на пенсию и хотите с удовольствием провести свободное время. Основы рисунка могут привлекать и по другим причинам, например, как «мостик» к живописи.

Научиться рисовать может каждый, кто решился активизировать свой творческий потенциал. Приобретя эту книгу, вы уже сделали первый шаг. А внутренняя открытость к освоению нового, без сомнения, – залог успеха!

Книга «Рисунок с нуля» адресована тем, кто хочет соприкоснуться с творческой стороной своей личности, но не знает как. Для начала обучения не понадобятся знания об искусстве в целом и о технике рисунка в частности. Вы приобретете нужные навыки и поймете, как и когда их использовать уже в процессе, с помощью пошаговых инструкций.

В основе этой книги – мой очный курс для начинающих. Но она будет интересна и читателям с некоторым опытом, например, дизайнерам или живописцам, ощущающим нехватку базовых знаний о рисунке. Фотографы, свободно владеющие композицией, возможно, захотят научиться переносить рукой на бумагу то, что запечатлели на камеру. Книга будет полезна и тем, кто хотел стать художником и продвигался в этом направлении, но бросил обучение.

Колкое замечание или пренебрежительное отношение к творческим занятиям, как к чему-то безответственному

«Оказалось, можно найти нечто прекрасное в вещах, далеких от идеала, то есть я узнала больше, чем просто технику рисунка. Плюс приобрела адекватную самооценку», —

ученица А. Сент-Мари.

«Я работала волонтером в Музее Уитни и подумала, что будет чудесно, если я тоже займусь искусством!» —

ученица Барбара Копс.

и несерьезному, может полностью отбить охоту к рисованию. Желание в таком случае затихает в глубине души до тех пор, пока с годами человек не почувствует потребности в творчестве как способе выражения своих чувств, мыслей и впечатлений.

Умение рисовать – универсальный, но малоиспользуемый актив, которым обладают люди даже с так называемыми

Для визуального восприятия рисунок – то же, что письмо для восприятия родного языка. Если вы способны прочитать эту книгу и написать свое имя, вы научитесь рисовать.

«средними» способностями. Но если рисовать – естественно, почему же так мало взрослых делает это? В начальной школе мы все были художниками. Помните мелки и клей, ножницы и краску? Владея языком образов, мы чувствовали себя раскованно, а повзрослев, забросили рисование. В чем же дело?

Так же как и взрослые, постоянно критикующие свои результаты, подростки часто стыдятся, что неспособны изобразить нечто «приемлемое» на бумаге. Я не хочу сказать, что изобразительное искусство предпочтительнее детского символизма. Это лишь значит, что экспрессия маленького ребенка по мере его взросления уступает место желанию изображать окружающий мир более точно. Базовые навыки рисунка помогут возвести мост между этими двумя стадиями. Молодой художник нуждается в эффективной программе, с помощью которой новое видение мира найдет выход, в противном случае естественное творческое развитие окажется в тупике.

И взрослых, и подростков, приступающих к рисованию, охватывают сомнения. Несмотря на сильное желание, они опасаются оказаться бездарностями, которые «никогда не научатся рисовать». На самом деле рисование – это способность, которая развивается, а не дается от рождения. Лучший способ научиться рисовать – забыть о существовании таланта и даже о какой-либо цели обучения. Следуйте пошаговым инструкциям, с которыми вы обретете и понимание, и навыки, а как следствие – уверенность.

«Я часто дудлила и хотела записаться в художественную школу, чтобы научиться переносить образы из головы на бумагу», —

ученица Мишель Каппельери.

«Я всегда считала, что либо ты можешь рисовать, либо нет. Сейчас вижу: если много практиковаться, то можно значительно улучшить навыки», —

ученица Элен Лобрано.

Как пользоваться книгой

Следуя инструкциям, любой человек без всяких навыков рисования меньше чем за день сможет получить базовые знания. Их будет достаточно, чтобы нарисовать объект похожим и создать иллюзию объема. И для этого не нужны сверхспособности: на самом деле навыки рисования лежат близко к поверхности сознания.

Каждая следующая глава основана на материале предыдущей, поэтому читайте их подряд, не пропуская. Важно начать с самых азов и не просто овладеть техникой, но и убедиться в своих возможностях. Вы начнете с упражнений, в которых при всем желании невозможно ошибиться.

Я сочла важным обучить вас методу конструктивного анализа. Этот крайне важный навык поможет отстраниться от губительной самокритики и ускорить процесс обучения. В целом вы сможете больше узнать о себе и об искусстве и преодолеть такие препятствия для развития, как страх возможной неудачи и низкая самооценка.

ПОЗИЦИЯ НАЧИНАЮЩИХ

Книга иллюстрирована работами новичков и продолжающих, все они выполняли одинаковые задания. Их размышления, подсказки и ободряющие слова будут сопровождать вас в процессе обучения. Удивительно, как еще вчера совсем неопытные люди начинают отдавать предпочтение определенным формам, степени визуального контраста и ритму и как их рост становится заметен в работах. То же самое произойдет и с вами: не успеете оглянуться, как проявится авторский стиль – неотъемлемая и неизменная часть личности. Вы научитесь выражать ее наиболее полно по мере развития навыков.

Относитесь к процессу рисования, как к магической возможности делать, учиться и видеть. Вы отправитесь в путешествие к искусству, полное испытаний, но также и новых открытий и удовольствия.

«Пойти на этот курс меня сподвигло наблюдение за детьми: мне нравится, как свободно они думают и выражают себя. Мне тоже так захотелось! Ощущение свободы и одновременно обучение», —

ученица Т. Хеффнер.

Принадлежности для рисования

На моих занятиях были необходимы перечисленные ниже материалы. Многие из них доступны в магазинах для художников. Пометкой «разное» обозначены предметы домашнего обихода, которые можно приобрести в супермаркете и – это очень важно – в магазинах хозяйственных товаров. В частности, в самом начале вам понадобится проволока. Вы всегда можете заменить рекомендуемые товары аналогичными.

БУМАГА:

- *блокнот для рисования 35 × 43 см (Strathmore 400, 220 г/м²) для «сухих» техник и легкой отмывки;*
- *блокнот для рисования 15 × 20 см или 20 × 25 см (той же марки);*
- *блокнот для эскизов 35 × 43 см со светлой газетной бумагой средней или грубой фактуры (не гладкой);*
- *бумага для пастели 48 × 63 см, 2 листа серого цвета (Canson Mi-Teintes);*
- *бумага обычная (для ксерокса / принтера / белая крафтовая).*

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РИСОВАНИЯ:

- *карандаши 2H, 2B, 6H, 6B;*
- *две черные ручки с водостойкими чернилами (роллер Vision Micro и ручка с тонким кончиком);*
- *мелки конте 2B, черный и белый, по две штуки;*
- *палочки натурального угля, средние или мягкие (набор из 12 штук).*

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТМЫВКИ:

- *маленький тюбик черной акварели (любой, 8 мл);*
- *круглая кисть № 6 для акрила или акварели с мягким ворсом и заостренным кончиком.*

ЛАСТИКИ И РАСТУШЕВКИ:

- *ластик-клячка;*
- *ластик Pink Pearl;*
- *два карандаша с ластиками;*
- *ватные палочки.*

РАЗНОЕ:

- *оцинкованная стальная проволока № 24 (небольшой моток);*
- *аэрозольный фиксатив (для угля отлично подойдет Krylon);*
- *бумажные полотенца или салфетки;*
- *емкость для воды;*
- *одноразовые палитры: пластиковые или бумажные с пластиковым покрытием одноразовые тарелки или бумага для заморозки (Reynolds);*
- *ящик для инструментов или обычная обувная коробка (для хранения принадлежностей);*
- *малярный скотч.*

ПО ЖЕЛАНИЮ:

- *планшет с зажимом 60 × 70 см для дополнительной жесткости блокнота;*
- *папка (для хранения блокнотов и готовых рисунков);*
- *угольный карандаш 2B;*
- *растушевка (для растирания пастели и угля);*
- *лампа на прищепке.*

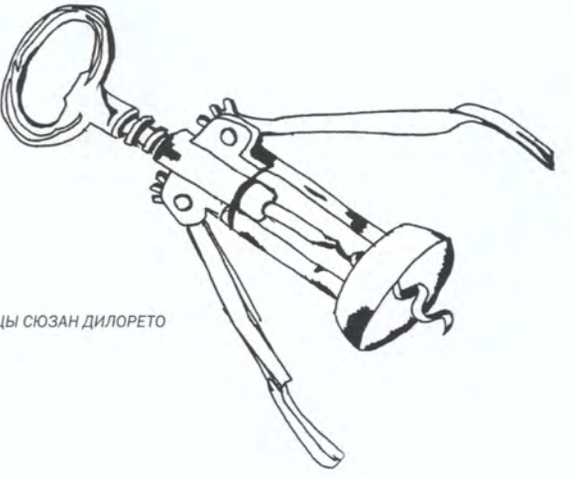


РИСУНОК УЧЕНИЦЫ СЮЗАН ДИЛОРЕТО

ГЛАВА 1

Видеть, чтобы рисовать

То, что записано в моменты энтузиазма, я позже подвергаю критическому анализу.

Петр Ильич Чайковский

Сгорая от желания приступить к рисованию, начинающие боятся провести первую линию. Одна из моих учениц довольно ярко описала свои ощущения: «Я смотрела на девственно-белый лист и судорожно сжимала в руке карандаш, мои нервы как будто оголились. Как будто, если я не допущу их взаимодействия, то смогу избежать провала».

Вполне естественно испытывать волнение, сталкиваясь с чем-то новым, и это не всегда плохо. Небольшой стресс заряжает нас психологическим топливом – адреналином, который подталкивает к завоеваниям, ускоряя реакцию и повышая концентрацию внимания. Если вы сейчас ощутили тревогу, возьмите обычный лист бумаги и рисуйте каракули, штрихи, дудлы, – «портите» его, пока не сожжете излишки энергии.

Во время рисования не проговаривайте про себя действия. Наоборот, старайтесь освободить мозг от лишних слов. Вы почувствуете, насколько легче пойдет дело, если переключитесь в невербальный, визуальный режим восприятия.

Если вы постоянно думаете о результате и своих способностях, то не сможете сосредоточиться на приобретении навыка, а тем более получить удовольствие от процесса рисования.

Чтобы проделанная работа приносила чувство удовлетворения, сфокусируйтесь на каждом упражнении отдельно. Следуйте правилу альпинистов: не смотреть вниз или слишком далеко вперед, а искать рядом подходящую опору для ног. Извлекайте смысл из каждой черточки на бумаги: она либо подтверждает правильность действий, либо подсказывает, что улучшить.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭТОЙ ГЛАВЫ:

карандаш 2B;
черная ручка;
проволока № 24;
блокнот 35 × 43;
обычная бумага.

«Мне понравилось рисовать проволоку. Кажется, у нее есть характер, и мне удалось передать его в рисунке. Я удивилась и поймала себя на мысли, что, может быть, рисование — это мое!», —

ученица Рита Коппинг.

Слева
Самое большое удовольствие — это творческий путь, а не прибытие в пункт назначения.

Контур: линейное изображение

«В упражнении с проволокой я не могла понять, что делать, не могла сосредоточиться. Многие из нас чувствуют себя неуверенно, сталкиваясь с чем-то новым»,—

ученица Пушпа Капур.

Отнеситесь к выполнению упражнений, как к игре: «ну-ка, посмотрим, что получится». На текущем этапе от вас ничего не требуется, поэтому и неудача исключена. В конце концов, это не соревнование. Вы обучаетесь рисованию – конкретному доступному навыку, а не поискам таланта. Итоговый рисунок – просто следствие полученных знаний.

УПРАЖНЕНИЕ «РИСОВАНИЕ ПРОВОЛОКИ»

Прежде чем приступать к заданию, прочитайте до конца его описание. При необходимости заглядывайте во время рисования в…

общие рекомендации

- *Рисунок № 1 выполняйте карандашом.*
- *Рисунки № 2 и 3 выполняйте ручкой.*
- *Не торопитесь и будьте внимательны.*
- *Выполняйте упражнение одной непрерывной линией, рисуйте ее медленно.*
- *Зарисовывайте каждую петлю и завиток проволоки.*
- *Меняйте форму проволоки для каждого рисунка.*

1. Откройте блокнот. Вырвите одну страницу и положите ее рядом с блокнотом (справа для правшей, слева для левшей).

2. Ножницами отрежьте от мотка 40 см проволоки и придайте отрезку любую форму, не скрепляя концы. Если конструкция получилась слишком высокая, слегка примните ее.

3. Смятую проволоку положите на отдельный лист бумаги, чтобы лучше видеть. Повертите в поисках подходящего ракурса. Рисовать нужно в блокноте. Можно развернуть его под углом к себе, если так будет удобнее.

4. Посмотрите на проволоку. Не старайтесь запомнить ее форму, просто рассматривайте, следуя взглядом за изгибами.

5. Возьмите карандаш так же, как для письма. Приложите кончик карандаша к бумаге в том месте, где должен находиться один из концов проволоки. Как только вы дотронулись карандашом до бумаги, не отрывайте его, пока не нарисуете всю проволоку от начала до конца.

6. Медленно, очень медленно одной непрерывной линией начинайте рисовать то, что видите, каждый изгиб и завиток проволоки. Если вы темпераментная личность и склонны спешить, это будет для вас испытанием. Но чем медленнее вы рисуете, тем больше вас порадует результат.

7. В процессе рисования переключайте взгляд с проволоки на рисунок, не отрывая карандаша от бумаги ни на секунду. Рисуйте о-ч-е-н-ь медленно, с нажимом: пусть линия будет заметной. Наблюдайте, как она появляется вслед за грифелем карандаша. Продолжайте, пока не дойдете до противоположного конца проволоки.

8. Выполните упражнение по крайней мере еще дважды, но теперь черной ручкой. Привыкайте к медленному темпу. Ластик запрещен – дерзайте!

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕННОГО УПРАЖНЕНИЯ

Миф о художниках гласит, что вдохновение сочится из кончиков их пальцев. На самом деле искусство «сочится» из разума, а многочисленные техники призваны сделать произведение лучше. Один из главных секретов мастерства – анализ результата и поиск дальнейшего пути. В искусстве, независимо от вида, принято пересматривать или, если хотите, повторно просматривать произведения. Любая творческая личность подтвер-

дит значение этого проверенного временем приема. Поэтому надевайте берет художника, если так вам будет легче, и приступим к анализу.

ИЗУЧЕНИЕ РИСУНКА

Посмотрите на свой рисунок стоя. Выглядит ли он иначе с расстояния? Удалось ли вам:

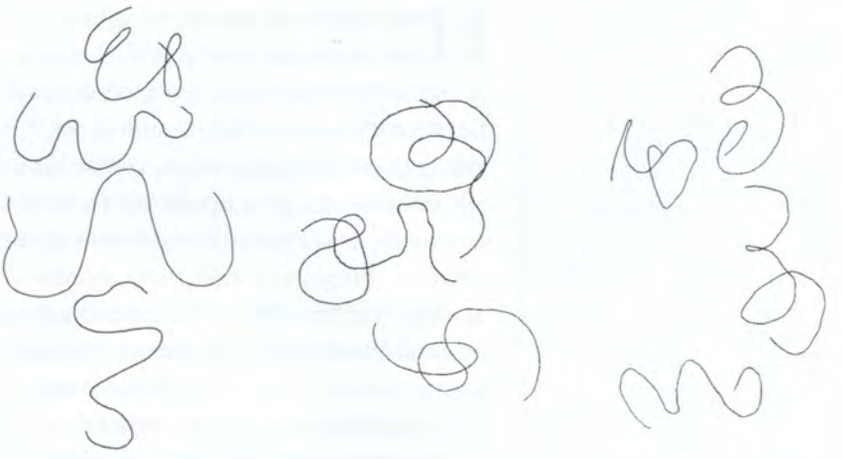
- *рисовать медленно и рассматривать объект внимательно?*
- *зарисовать то, что вы видите, настолько точно, насколько возможно?*
- *выводить непрерывную, насыщенную, уверенную линию (не светлую и небрежную, как в набросках) карандашом и ручкой?*

Сколько условий вы выполнили? Если хотя бы одно, поздравьте себя, и лучше всего вслух: вам удалось *сделать правильно*. Это условие – самое важное.

За годы работы я убедилась, что, имея выбор из тысячи вариантов, каждый человек будет склоняться к какому-то определенному способу изображения.

Я не могу объяснить, что он означает, но в нем отражены эстетические предпочтения, неповторимые, как отпечатки пальцев. Какими вы хотите видеть *свои* линии? Если они непрерывные и твердые, то они будут сильными, убедительными, ритмичными – красивыми.

Линейный рисунок, подобно манере говорить, несет определенную информацию. Выполняя упражнения, вы обнаружите, что каждой линии, как и речи, присущ свой характер. Например, робкий, невнятный голос ассоциируется с застенчивым, испытывающим трудности в общении человеком. Так и в рисовании: линии, выполненные ручкой, могут производить впечатление более уверенных по сравнению с карандашными, потому что они ярче и заметнее. Непрерывные плавные линии похожи на ораторов, которые умело владеют речью.



Взгляните на рисунки проволоки, сделанные начинающими. Есть ли разница между ними? Существует закономерность манеры изображения элементов в каждой группе – длина линии, изгибы, завитки и углы. Часто их последовательность похожа на почерк. Видите ли вы такие же отличительные черты на своем рисунке?
РИСУНКИ УЧЕНИКОВ (СЛЕВА НАПРАВО) БАРБАРЫ КОПС, ЭННБЭЛЛАНТАЙН, СЭНДИ ФИТЦМОРИС.

Научившись конструктивному анализу, вы перестанете бояться ошибок. Пополнив запас практических знаний, перестанете быть пассивным наблюдателем и начнете понимать, что не получается и как это исправить.

Если что-то не удается, отложите на следующий день. Не у всех получается соблюдать медленный темп. Большинство начинающих связывают высокую скорость с профессионализмом, а промедление – с некомпетентностью. На самом деле это не так. Отведите больше времени на изучение предмета, научитесь смотреть внимательно – качество от этого только выиграет.

Переходите к следующему этапу после небольшого перерыва, когда информация «отлежится». Перерыв – как холодный напиток: позволяет утолить жажду между уроками рисования.

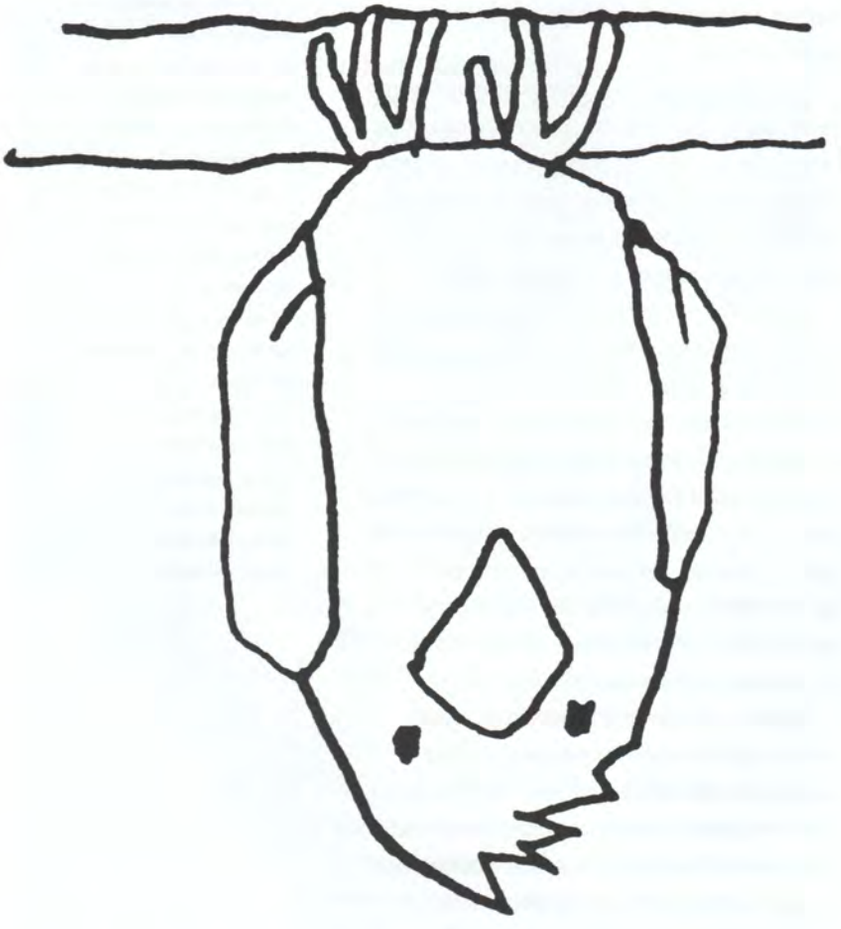
Когда вы научитесь рисовать аккуратнее и оценивать характер карандашных линий, можно будет двигаться дальше. Сохраняйте все рисунки, они пригодятся для упражнения в конце книги.

Рисование формы вверх ногами

Нет, стоять на голове во время рисования не придется! Сначала перерисуйте картинку на этой странице, а затем другую, на странице 18, так, как они изображены – вверх ногами. Возвращать их в правильное положение нельзя, смысл упражнения будет утрачен. Рисунки специально утрированные и дурашливые: не переживайте, если они выйдут некрасиво или непропорционально – они уже такие. У вас они, наверное, будут даже лучше.

Не проговаривайте части рисунка. Просто представьте, что предмет сделан из проволоки. Произносите про себя слово *проволока*, если это поможет не думать о других словах. Возможно, ваш рисунок окажется больше или меньше оригинала – любой масштаб будет правильным. Если рисунок не поместился на листе, значит вы сосредоточились на линии, и это хорошо. Не думайте о пропорциях, у вас пока нет необходимых знаний. Поскольку оригинальный рисунок непропорционален, то ваш, скорее всего, тоже будет таким. Тоньше, толще, длиннее, короче или с пропущенными линиями – все это нормально.

Помните о твердости линии и медленном темпе. Выигрышная стратегия – «тише едешь – дальше будешь». Обдумайте свои действия, прежде чем начать. В этом упражнении можно отрывать ручку от бумаги, но только если вы этого хотите.



Не переворачивайте рисунок, пока не закончите его, иначе упражнение потеряет смысл. Рисование перевернутых изображений способствует развитию наблюдательности и умению точно изображать контуры и формы.

УПРАЖНЕНИЕ «РИСОВАНИЕ ВВЕРХ НОГАМИ»

Прежде чем перерисовывать картинку, внимательно и полностью прочитайте описание упражнения. При необходимости, перечитайте его еще раз. Старайтесь избегать бледных и неуверенных линий. Во время рисования можете заглядывать в…

общие рекомендации

- *Придерживайтесь медленного темпа*
- *Смотрите внимательно.*
- *Зарисовывайте детально в соответствии с оригиналом.*
- *Можно рисовать столько линий, сколько считаете нужным.*
- *Отрывайте ручку от бумаги, когда хотите.*

1. Начните рисовать длинную линию в левой верхней части страницы и доведите ее до конца. Если вы видите пересечение линий или линии, уходящие в центр рисунка, нарисуйте их следующими.

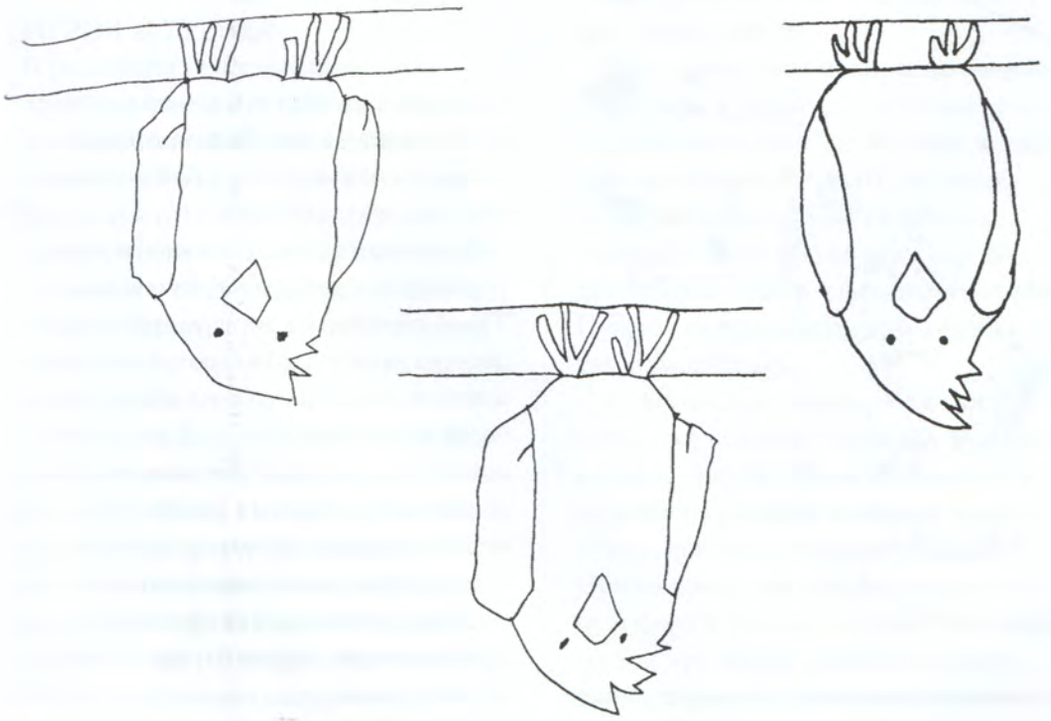
2. Когда дорисуете линию до конца, отнимите карандаш от бумаги. Возможно, в этот момент вы сделаете помарку – ничего страшного. Но не проводите линию еще раз, даже если считаете, что она не удалась.

3. Рисуйте отдельные области, сначала следуя за основной линией, а затем рисуя меньшие, примыкающие к ней. Затем возвращайтесь к основной линии. Не существует единственного верного способа выполнения этого рисунка. Работайте в последовательности, которая устраивает вас. Тем не менее способ, при котором сначала рисуется контур всего объекта, а затем линии внутри него или симметричные стороны одновременно, – более сложный.

4. Неверное начало или расположение линии – вряд ли серьезный недочет. Считайте их вехами для продолжения рисунка. Любая ошибка лучше бездействия – и теперь вы понимаете, что это значит! Поэтому если вы ошиблись в направлении линии или провели ее неверно, просто *остановитесь*. Разберитесь, в чем ошибка, и продолжайте рисовать там, где это покажется правильным. Выразительность – характер и уверенность – линии имеет гораздо большее значение, чем ее идеальное расположение.

5. Рисование – непрерывный процесс переноса на плоскую поверхность своего понимания объекта, а затем анализ получившегося рисунка. Без ошибок вы не научитесь рисовать.

6. Закончив рисунок, придайте ему и оригиналу правильное положение. Сравните. Если ваш рисунок хоть немного напоминает оригинал, поздравляю! Помните, что требуется только приблизительное сходство, а не точная копия.



Основная цель работы с перевернутым изображением — научиться видеть, что именно получается хорошо. Для начинающих это оптимальный способ обучения. РИСУНКИ УЧЕНИКОВ (СЛЕВА НАПРАВО) БАРБАРЫ КОПС, ЭМИ МИЛЛЕР, ПАМЕЛЫ ЭБЕРТОН.

Рисование формы вверх ногами

РАБОТЫ УЧЕНИКОВ (СЛЕВА НАПРАВО) БАРБАРЫ КОПС, ПАМЕЛЫ ЭБЕРТОН, ЭМИ МИЛЛЕР.

КОНСТРУКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РИСУНКА

Поставьте рисунок вертикально, прислонив к стене или закрепив на ней. Отойдите на некоторое расстояние. Стал ли рисунок выглядеть по-другому? Удалось ли вам:

- *придерживаться медленного темпа и все время быть внимательными?*
- *проводить непрерывные линии?*
- *достичь относительного сходства?*

Если можете ответить утвердительно, поздравьте себя! Главное сейчас – понять, что именно получилось хорошо, и осознать свой успех. Не искать идеальное, а отметить что-то удачное, пусть и маленькое. Нельзя вскарабкаться на большую гору без маленьких, надежных уступов.

«Я делюсь своим опытом в надежде, что он вдохновит других начинающих. Я поняла, что могу рисовать, и увидела людей, которым это тоже удалось. Все работают по-своему, как будто каждый приоткрывает свою душу, передает настрой или отражает какую-то важную жизненную тему», —

ученица Джулия Гардинер.

Посмотрите, как удалось сделать упражнение другим начинающим. Такой результат мы регулярно наблюдаем на занятиях. Все могут воспроизвести оригинальное изображение более или менее точно. И хотя точность – это хорошо, удачным рисунок делает вовсе не это, а расстояние между элементами или взаимодействие между ними, неожиданный масштаб, степень динамичности – оригинальные эффекты, созданные ненамеренно.

Видеть как художник

Почему такой подход работает? Рисование – язык образов. Он описывает внешний вид объектов линиями, формой и тоном, а не словами. Рисование перевернутого изображения вынуждает нас замечать формы и линии, чтобы описать объект.

В упражнениях в этой главе вы сосредоточились на бессловесном взаимодействии элементов, форм и линий, просто копируя то, что видите, и вам удалось добиться сходства прежде, чем вы успели над этим задуматься.

Вы смотрели на мир так, как смотрит художник, выделяя части из целого. Вместо того чтобы учиться рисовать «деревья» (категорию объектов, объединенных вербальным понятием), художник рассматривает контуры, тени и формы дерева, чтобы ухватить отличительные свойства его внешнего вида. Это относится к любому объекту – лицу, цветку, тарелке…

ИГРОК И ТРЕНЕР

В рисовании не нужно полностью абстрагироваться от слов или постоянно присутствовать в «настоящем моменте». Вы можете изучить свои рисунки и отметить, что получилось удачно, а чему следует уделить больше внимания в следующий раз. Затем вы будете рисовать с более четким видением. Меняя подход, вы будете улучшать навыки рисования.

Чередование ролей похоже на идеальное взаимодействие между игроком и тренером. Игрок (вы) выполняет действие (рисует), основанное на понимании правил и приобретенных ранее навыках игры. Тренер (тоже вы) дает конструктивную вербальную обратную связь, взгляд со стороны, но не во время игры, а после нее. Цель обеих сторон – улучшить показатели.

У игрока и тренера разные, но дополняющие друг друга роли. Если тренер прокричит что-то с трибун, когда игра идет гладко, от его совета не будет толку. Но и игроку, если он собирается чему-то научиться, не стоит носиться по полю, когда тренер пытается обсудить с ним прошедший матч. Чередование ролей необходимо и очень эффективно, иначе начнется хаос.

Мы совершаем какие-то действия автоматически, потому что точно знаем, что должны сделать. Печать на клавиатуре, приготовление еды и ходьба не требуют аналитического подхода, слов или критики. В этом случае вы находитесь в режиме игрока. Если вдруг что-то идет не так или действие завершено, на поле выходит тренер, чтобы проанализировать и исправить ошибки. Признак присутствия тренера – анализ действий и наличие слов.

Мы ездим, пока машина не начинает стучать и глохнуть, тогда мы везем ее в мастерскую, а затем снова наслаждаемся ездой. Рисовать, не задействуя речевой аппарат (в режиме игрока), – просто еще один вариант применения давно известного навыка. Нужно его укреплять, практикуясь как можно чаще.

Собираясь развиваться без аналитического подхода (тренера), вы ограничиваете себя. Зачем отказываться от ценного ресурса, который положительно повлияет на ваше развитие? Нужно просто облечь его в приемлемую форму. По мере чтения вы узнаете, как это сделать наиболее гармонично, наряду с другими техниками.

«Рисование очень захватывает и одновременно расслабляет. Садишься, потом поднимаешь голову — а уже пролетели два часа», —

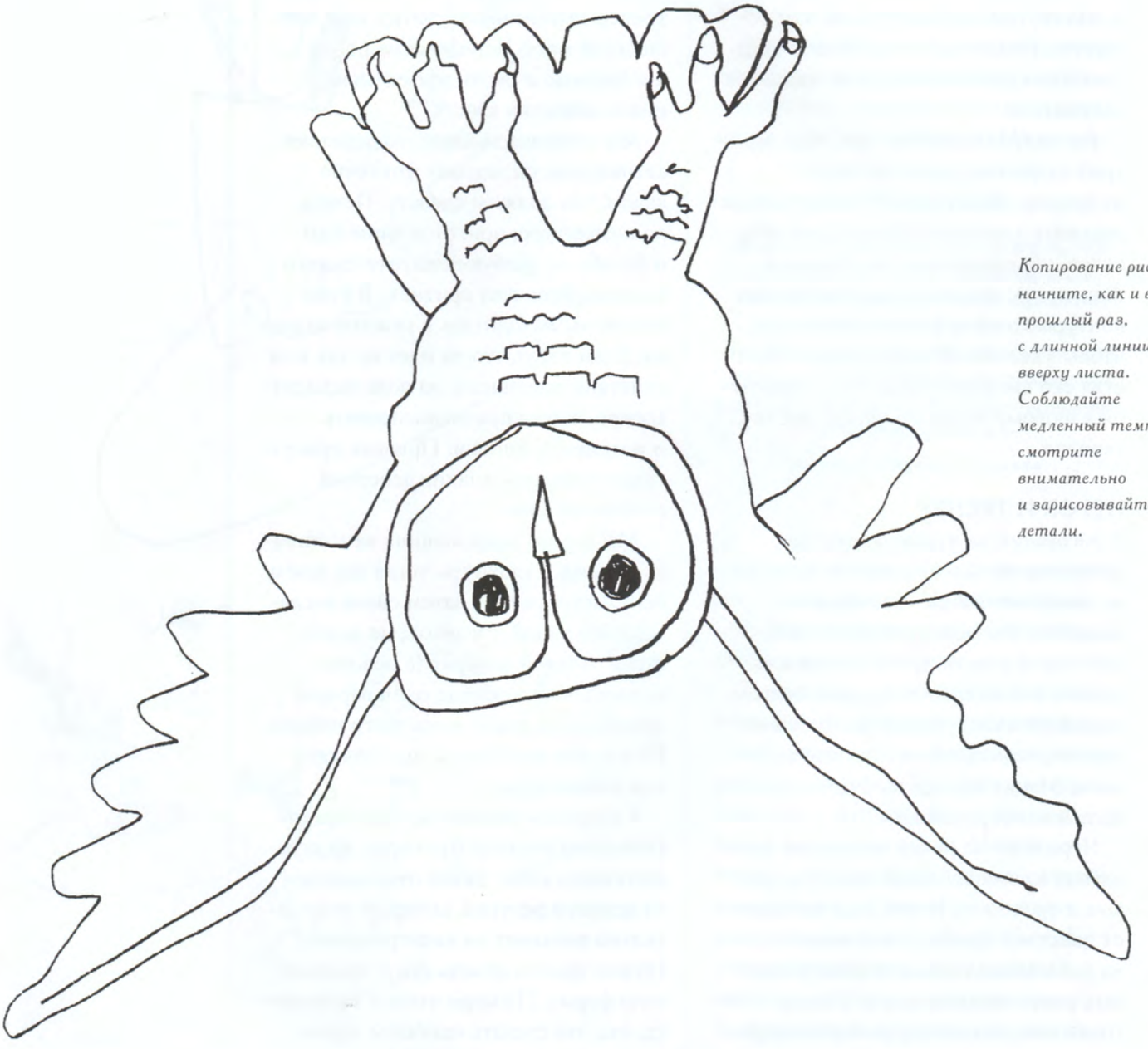
ученик Боб Пингаррон.

«Если внимательно смотреть, медленно выполнять действия и поступать так какое-то время, получится немного похоже на оригинал», —

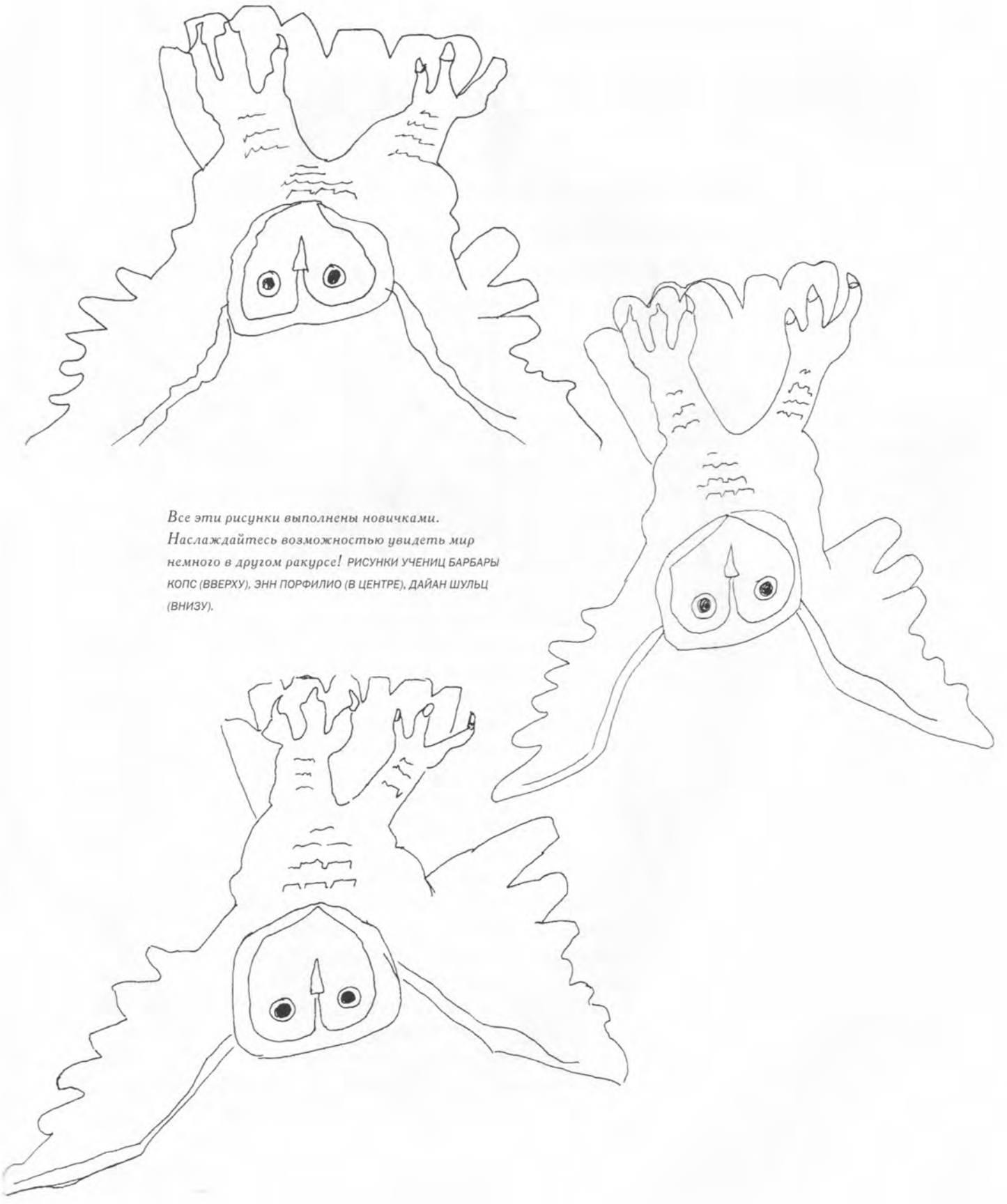
ученица Элен Лобрано.

Домашнее задание

После упражнений на рисование вверх ногами на предыдущих страницах попробуйте таким же образом скопировать другие рисунки. Для начала тот, что видите ниже. Затем сравните свой результат с приведенными далее рисунками других начинающих.



Копирование рисун начните, как и в прошлый раз, с длинной линии вверху листа. Соблюдайте медленный темп, смотрите внимательно и зарисовывайте все детали.



Все эти рисунки выполнены новичками. Наслаждайтесь возможностью увидеть мир немного в другом ракурсе! РИСУНКИ УЧЕНИЦ БАРБАРЫ КОПС (ВВЕРХУ), ЭНН ПОРФИЛИО (В ЦЕНТРЕ), ДАЙАН ШУЛЬЦ (ВНИЗУ).

ГЛАВА 2

Создание объема внутри контура

В каком-то смысле никто не видит, что представляет из себя цветок. Он так мал, а у нас нет времени – как будто на друзей нужно время.

Джорджия О`Киф

Теперь, когда вы с некоторым успехом можете воспроизводить формы и контуры, попробуем применить этот навык к изображению трехмерных объектов. Тщательно изучите материалы этой главы, включая раздел «Решение проблем» (на стр. 26), прежде чем приступать к рисованию.

Приготовьте несколько предметов домашнего обихода. Отличным выбором будут состоящие из многих деталей с сочленениями инструменты и утварь из кухни и гаража. Также подойдут листья, нарезанные фрукты, цветы, луковицы. Рекомендую редис с ботвой и лук-шалот с корнями. Другие идеи можно почерпнуть из иллюстраций в этой главе.

Взгляд обычно не скользит по предмету, отмечая детали, он останавливается в одной точке. Долго изучая объект изображения, можно собрать максимум необходимой информации для рисунка.

Выберите объект, с которым вас что-то связывает. Например, садовый инструмент, если вы любите возиться с растениями и цветами. Хорошо, если по душе вам будет еще и форма этого предмета, а не только деятельность, которая ассоциируется с ним.

Не берите плоские, гладкие объекты или, наоборот, сложные, которые неминуемо приведут к серьезным затруднениям. Лампы, хрусталь, садовые фигурки и скульптуры – частый ошибочный выбор новичков. Подбор подходящего объекта может занять много времени. Разделите свои сокровища на три категории: объекты относительно плоские (кисти, лопатки), с сочлененными секциями (ножницы, очки) и с пространственной глубиной (формочки для печенья). Последняя категория самая сложная. Положите произвольно один из предметов на лист белой бумаги, чтобы его очертания выглядели четче.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭТОЙ ГЛАВЫ:

черная ручка;
блокнот 35 × 43 см;
обычная бумага.

«Рисуйте не ради результата. Получайте удовольствие от процесса. Мне очень понравилось рисовать, и беспокойство по поводу результата пропало. Работа при этом вышла гораздо лучше», —

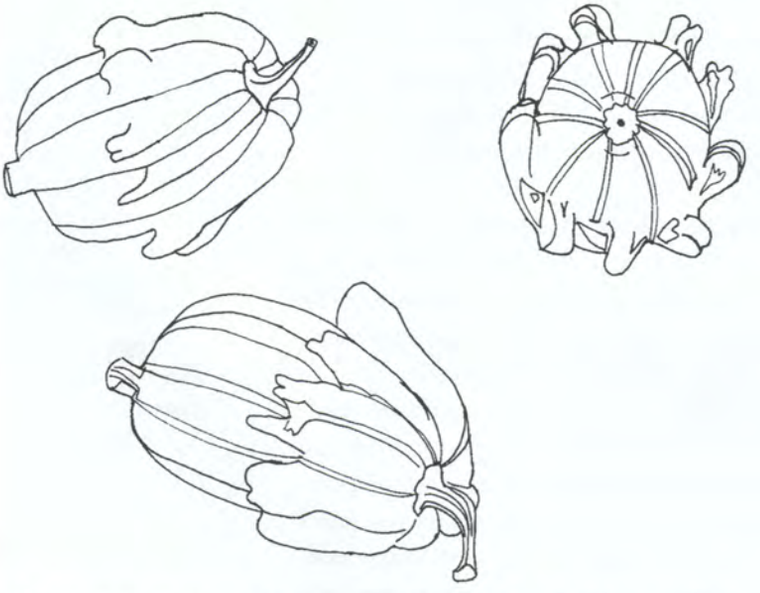
ученица Шерри Артеменко.

Слева

РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ПАТРИШИ СПУР.

Семь раз отмерь – один раз нарисуй

«Я люблю этот кофейник, доставшийся мне от мамы. Он мог бы рассказать много историй! Конечно, рисунок непропорциональный, но отчасти именно в этом его прелесть. И линия и ее направление тоже очень нравятся», —ученица Т. Хеффнер.



«Когда на занятиях мы обсуждали «любимые» объекты, я поняла, что больше всего меня привлекает именно этот. Мне очень нравится его рисовать – он усиливает удовольствие от творческого процесса», – ученица Памела Эбертон.

При создании объема трехмерных объектов в технике линейного рисунка следует внимательно изучить свои модели, прежде чем рисовать, и по возможности использовать длинные линии. Не просто пробегитесь по контуру взглядом, а внимательно и осмысленно, не торопясь, исследуйте его. Мысленно спроецируйте на бумагу направление линии от начала до конца и расположение начальной и конечной точек. Рисуя, следуйте этой проекции.

МЕДЛЕННЫЙ И ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД

При изображении объекта придерживайтесь собственного стиля создания линии (см. главу 1). Не беспокойтесь из-за неточностей и неполной иллюзии объема. Следуйте

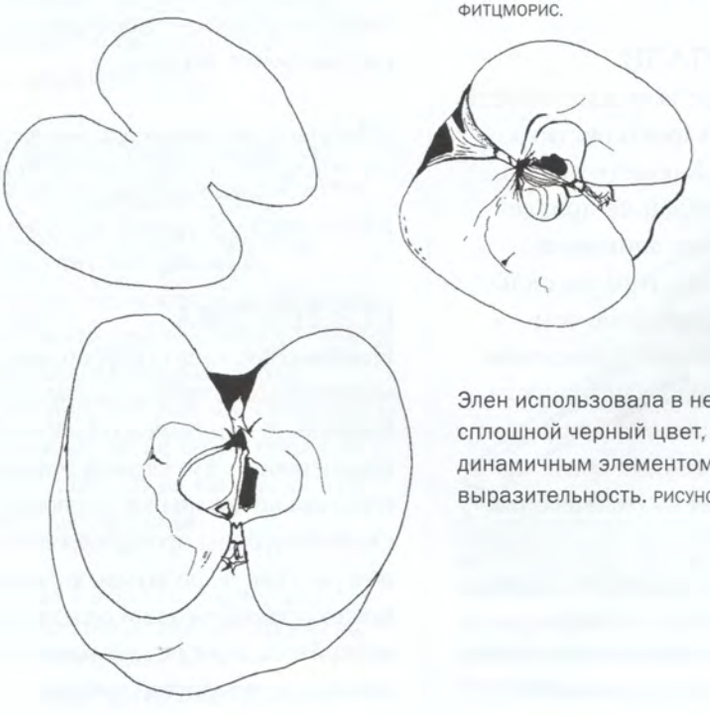
общим рекомендациям

- *Продолжайте рисовать медленно.*
- *Рисуйте длинные, сочные, непрерывные линии.*
- *Ведите линию так долго, как это кажется необходимым.*
- *Обрывайте линию там, где нужно.*
- *Рисуйте только те контуры объектов, которые вы видите.*

Выберите линию, которую вы можете и/или хотите нарисовать. Рисуйте медленно, не отрывайте ручку от бумаги. Считайте, что контуры – это «проволока». Рисуйте любой контур, который можно изобразить линией, в том числе резкую границу бликов. Для очень темных участков можно использовать сплошной черный цвет.

«Такое же ситечко было у моих родителей, с такой же облезлой ручкой, которую я нарисовала в первую очередь, и уже после нее – металлическую рамку вокруг сетки. Сначала я нарисовала параллельные проволочки, чтобы запечатлеть бреши в сетке, а потом перпендикулярные», – ученица Рита Коппинг.

Обращайте внимание на края объектов. Если кроме верхней плоскости у объекта есть выраженная боковая, обязательно нарисуйте обе, даже если это будут две очень близко расположенные параллельные линии (как боковая грань шумовки). Это, а также аккуратное повторение всех изменений направления линии создаст большую иллюзию глубины. РИСУНОК УЧЕНИЦЫ СЭНДИ ФИТЦМОРИС.



Элен использовала в некоторых местах сплошной черный цвет, который стал динамичным элементом рисунка и усилил его выразительность. РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ЭЛЕН ЛОБРАНО.

«У меня много работы вне дома, и мне скорее интересны инструменты, чем, например, кухонная утварь. Болторез и садовые ножницы кажутся менее "домашними", я бы даже сказала, немного агрессивными. Но они и притягивают меня, рисовать их интересно. Теперь, когда я беру их в руки, то воспринимаю по-другому, почти как живых существ — вроде рыб, которые приобрели причудливый вид. Мне нравится смотреть на их форму, изучать, как они сконструированы, и объединять в рисунке их части в целое», — ученица Джулия Гардинер.

Решение проблем

«Чтобы делать то, что кажется обреченным на неудачу, нужно мобилизовать всю свою храбрость. Но вы видите объект, а значит можете нарисовать его», —

ученица Ким Найтингейл.

Чтобы перевести трехмерный объект на плоскость, придумайте порядок действий, который позволит умозрительно представить, как подступиться к этой задаче. Движением руки над поверхностью бумаги вы можете очертить общую форму будущего рисунка, понять, сколько пространства он занимает. Обратите внимание, как соединяются между собой элементы объекта. Обведите взглядом контуры объекта, прикиньте приблизительное место начала рисунка и дальнейшее направление. Начните с контура, который можно передать длинной линией. Перед каждым следующим шагом делайте небольшую паузу.

«Главное, чему я научилась, — продолжать рисовать несмотря ни на что. Прежде меня очень расстраивало, что я рисую контур, но не могу увидеть его целиком. Раньше я сказала бы себе: "Забудь об этом!" Но теперь я могу довести его до конца. Всегда можно нарисовать другой или начать заново», —

ученица Трейси Робинсон.

ЕСЛИ ВЫ ЗАПЛУТАЛИ

В линейном рисунке выразительность линии – ключевая характеристика. Если вы ошиблись и повели линию не туда, не сдавайтесь и не привлекайте к своей ошибке внимание, зачеркивая ее. Линию гораздо сильнее портят перечеркивания, чем неверное расположение. В законченном рисунке маленькие неточности будут практически незаметны. К тому же рисунок с «расстояния зрителя» выглядит иначе, чем с «рабочего расстояния». Вместо того чтобы зачеркиванием привлекать внимание к неверно проведенной линии, лучше спокойно еще раз провести ее в нужном месте и продолжать рисовать.

ЗАТЯНУТЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Вы не обязаны рисовать один и тот же объект до тех пор, пока он не будет «хорошо получаться». Отношения должны быть взаимными, поэтому расставайтесь с тем, кто оказался неподходящим. Замените его объектом, который вам нравится, и начните заново, со свежими силами. Вы увидите, что некоторые объекты вызывают больший интерес.

КРИВИЗНА

Ваши рисунки вряд ли будут идеальными, как иллюстрации в каталоге. Скорее наоборот – неровными и, возможно, слегка искаженными. Но сейчас стоит сконцентрироваться на наблюдении, воспроизведении и соответствии контура. Над точностью мы поработаем в следующей главе.

СЛОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Если какой-то элемент дается вам с трудом, попрактикуйтесь в его изображении на обычной бумаге, пока не почувствуете, что освоились с формой. Первоочередные кандидаты для такой практики – спиральные элементы, например штопор.

«Поначалу все кажется очень сложным, но в процессе рисования это ощущение улетучивается», —

ученица Джулия Гардинер.

ПЕРСПЕКТИВА

Начинающие часто употребляют слово «перспектива», чтобы показать свою озабоченность приданием объекту иллюзии трехмерности. Но на этом этапе перспектива не должна вас беспокоить. Особой глубины пространства в линейном рисунке не добиться, хотя результат может превзойти ваши ожидания. Не волнуйтесь, если не получается: всегда можно сделать другой рисунок.

НЕГАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Когда вы рисуете, например, шумовку, маленькие формы, образованные вырезами в ложке, называются негативным пространством.

«Я наконец понял, что негативное пространство помогает мне рисовать, потому что его контур совпадает с контуром объекта», —

ученик Джон Пеловo.

Посмотрите на иллюстрации в книге и обратите внимание, как часто форма того, *чего нет* – негативного пространства, окруженного тем, что есть, делает объект интересным или даже привлекает больше внимания.

ПЕРЕКРЫТИЕ

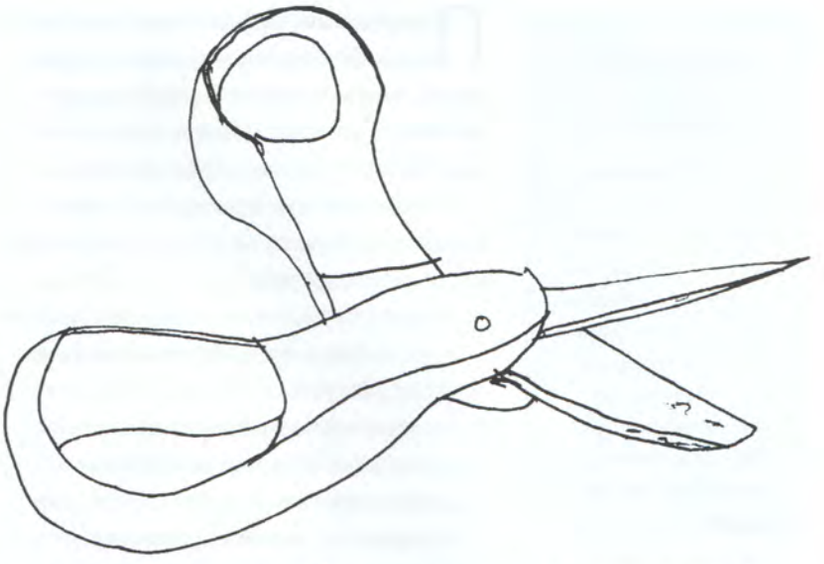
Объекты с перекрывающими друг друга элементами включают у новичков рентгеновское зрение. Супермен мог видеть машины за поворотом дороги, но нам нужно нарисовать *только* то, что мы видим, а не то, о чем знаем. Нам известно, что одно лезвие ножниц лежит под другим, но видим мы только его часть – ее и нужно изобразить.

ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ОШИБКИ

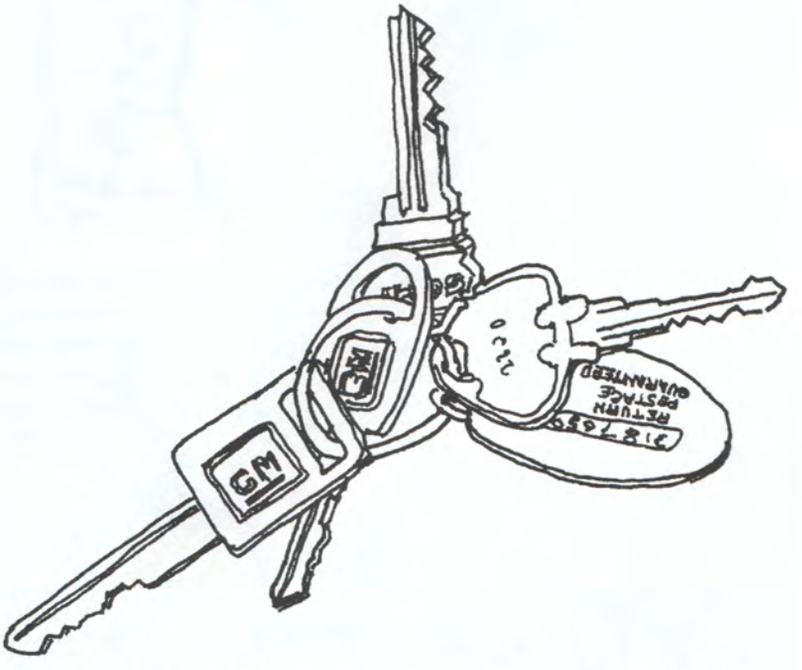
Если что-то не получилось, следует сделать из этого вывод. Каждая линия по-своему учит нас рисовать. Помните, что произведения не всегда отражают точку зрения автора – у них есть собственная тайная жизнь. Рисование подарит вам много сюрпризов. Возможно, вы не сразу сможете разглядеть каждый из них, ведь это не то, чего вы ожидали.

«Когда я встал и посмотрел на рисунок, то подумал: "Неужели это сделал я!"», —

ученик Джейми Кивер.



Пустое пространство вокруг объектов или их частей, например между лезвиями ножниц, называется негативным. Если вы можете его нарисовать, то тем более получится и позитивное, потому что у них общий контур. Между объектами также существуют формы негативного пространства, но они не так конкретны и тем напряженнее, чем объекты ближе друг к другу. Края бумаги, не тронутые ручкой, по сравнению с ними спокойны и лишены драматизма. РИСУНОК УЧЕНИЦЫ БАРБАРЫ КОПС.



Прежде чем изображать перекрывающиеся части объекта, как в этой связке ключей, подумайте, как будете это делать. Сначала нарисуйте «верхнюю» – лежащую «сверху» – часть. Затем возле нее «нижнюю», не прорисовывая невидимую часть. Заметьте, где нужно остановить линию, чтобы избежать иллюзии прозрачности. РИСУНОК УЧЕНИКА ЭЛА РОБЕРТСА.

Анализ объемного рисунка

ПРЕРВИТЕСЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАДОРВЕТЕСЬ

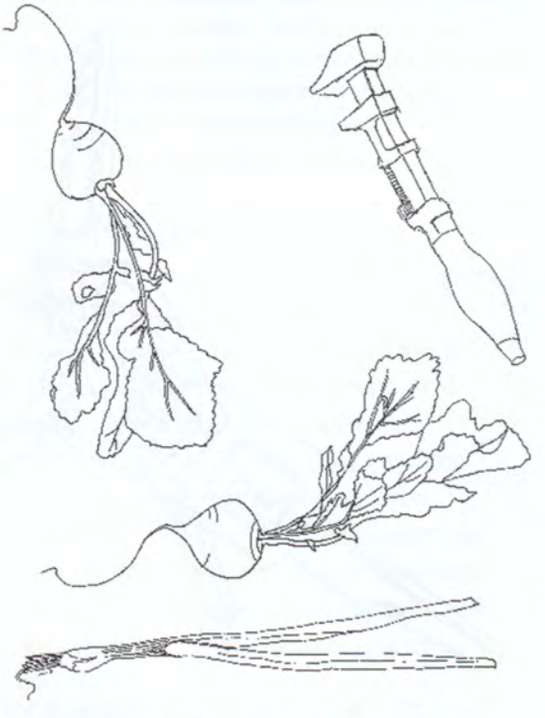
Делайте перерывы. Не в середине выполнения маленького рисунка, а после и между рисунками. Чтобы восстановить энергию, прерывайтесь так часто, как это необходимо. Помните: главное – качество, а не количество.

Прервитесь, прежде чем надорветесь. Чтобы пополнить внутреннюю энергию, делайте перерывы – лучше не в середине, а в конце выполнения маленького рисунка.

Нарисуйте два или три объекта, повесьте рисунки на стену и изучите их. Удалось ли вам

- *правильно работать в технике линейного рисунка, проводя линию медленно и с нажимом?*
- *сделать объект узнаваемым?*
- *нарисовать то, что вы видите, а не то, что вы знаете?*

Если вы успешно справились с этими условиями, пусть не всеми, похвалите себя. Вы идете в правильном направлении. Посмотрите на работы других начинающих и оцените по тем же критериям. Выберите одну из них и обоснуйте свой выбор.



Произвольное расположение объектов на листе создает движение и структуру, заметные с расстояния. Негативное пространство между объектами приобретает большее значение. РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ПАМЕЛЫ ЭБЕРТОН.

Нравятся ли вам изображенные объекты не только потому, что они изображены правдоподобно и точно, но и потому, что вас привлекает их форма и динамичность?

Если в рисунке есть повторяющиеся угловатые объекты, как в изображенном растении, взгляд, подгоняемый быстрым ритмом рисунка, скользит по этим опорным точкам. У округлых форм меньше опорных «точек», поэтому они кажутся спокойными. Не страшно, если при выполнении упражнения часть рисунка уйдет за край бумаги, как растение на верхней части этой работы. Как я говорила ранее, это значит, что внимание художника концентрировалось на линии (так и должно быть). РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ДЖОАН СИМОНЕЛЛИ.

Поиск достоинств

Во время первого занятия после изучения материала, который вы только что прочитали, я прошу учеников отметить, что им понравилось в работах своих сокурсников. Обычно они отзываются с энтузиазмом. Однако, когда я прошу каждого рассказать о хороших сторонах собственной работы, образуется пауза. Как правило, большинство замечают лишь недостатки своего рисунка. При этом неизбежно один из присутствующих будет восхищаться именно теми деталями в работе другого, которые автору кажутся не слишком хорошими или вовсе неудачными.

Выявление достоинств рисунка – тоже практический навык. Он базируется на понимании того, какие качества вы хотите найти в своей работе и как это сформулировать. Проговаривать вслух плюсы чужого рисунка необязательно, но полезно. Перевод языка образов на язык речи помогает прояснить все нюансы восприятия в ходе анализа произведения.

В своих первых рисунках ученики часто ищут подтверждения, что они могут (или нет) называться художниками. Слишком суровый подход к себе – самое серьезное препятствие на пути творческого развития. Иногда мне кажется, что начинающие строги к себе из чувства самозащиты. Они считают, что если публично разгромят в пух и прах свою работу, им не придется услышать обесценивающие ремарки от других.

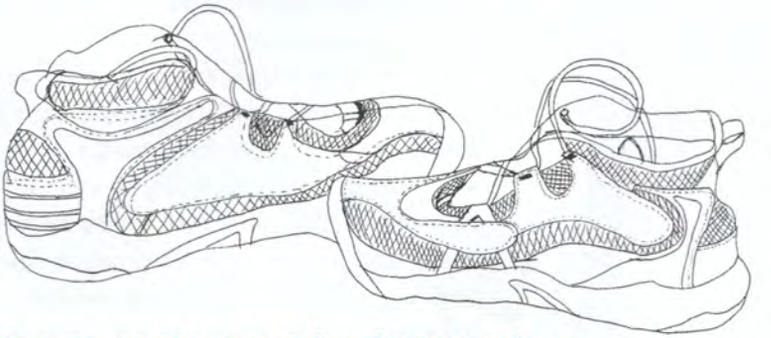
Чтобы направить энергию в нужное русло, попробуем освоить метод конструктивного анализа, который уже использовали ранее. Возможно, дальнейшие объяснения напомнят вам плакаты в детском саду, но ведь именно тогда все мы были художниками.

- *Обращайтесь с творческой стороной вашей личности так же вежливо, как с другом. Грубостью и жесткостью вы можете испортить эти новые взаимоотношения. Вы сами захотели бы общаться с тем, кто все время вас обижает?*
- *Любую критику ограничьте тремя замечаниями по существу.*
- *Найдите хоть что-то, что у вас получилось хорошо. Не для того, чтобы себя утешить, а чтобы сформировать образец для подражания.*
- *Развивайте эти навыки. Когда вы научитесь определять, что получилось хорошо, а что не очень, и узнаете, как это исправить, страх ошибиться уйдет, и вы будете продвигаться быстрее.*
- *Прогрессу способствует сосредоточенность, а не критика.*

«Теперь я часто делаю перерывы, после которых смотрю на рисунок свежим взглядом. Причем длительность перерыва не имеет значения», –

ученица Ким Найтингейл.

Внимательность к контуру и форме – от складок на коже до расположения фактурных шнурков – придали изображению ботинка индивидуальность, характерную для портрета. РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ДЕБОРЫ ЯНЦ-СЕЛЛ.



Типичная для этой ученицы работа. Она часто выбирает объекты с деталями из ткани, как в этой паре беговых кроссовок. РИСУНОК УЧЕНИЦЫ КЭТИ ЭПСТАЙН.

Признание своих успехов

«Я испытываю максимальное удовольствие от рисования, когда меня не беспокоит голос внутреннего критика. Тогда я погружаюсь в работу с головой и перестаю думать, что получается ужасно», —

ученица Мэрилин Уолд.

Позитивная оценка собственных достижений, даже незначительных, дается с большим трудом, чем поиск недостатков. Возможно, начинающим кажется, что заявлять об успехе нескромно и что это идет вразрез с общепринятыми правилами. Но те, кто уже занимается какое-то время, знают, что для дальнейшего продвижения вперед нужно поддерживать «внутреннего художника». Берите с них пример. Признавайте то, что получилось хорошо (даже если немного), и делайте выводы, потому что…

- *это даст стимул исправлять то, что не получилось. В конце концов, зачем вообще развивать в себе способность совершенствоваться, если вы не видите в работе ничего достойного улучшения?*
- *это послужит ориентиром для дальнейшего развития. Вы можете и далее имитировать характер линий, которые смотрелись выгодно в рисунке.*
- *необходимо постоянно развиваться. Только вы в ответе за собственные работы.*

Поиск удачных элементов в рисунке помимо уверенности еще и развивает наблюдательность. Такой конструктивный подход поможет понять, какое впечатление производит рисунок еще в процессе работы над ним. Тогда и беспокойство из-за ошибок (неизбежных в процессе учебы) отойдет на второй план.

Подумайте о том, как в детстве вы учились ходить, как осваивали родной язык – навыки гораздо более сложные, чем тот, над которым вы сейчас работаете. Суть не в том, чтобы безусловно принимать любой результат. Вы должны найти баланс между определением удачных и неудачных элементов и выбором необходимой тактики для исправления последних.

«Когда я начала рисовать, то постоянно критиковала себя. Но через некоторое время признала: «Ну, не так уж это и плохо». Все-таки от полного неумения я продвинулась до способности нарисовать хоть что-то!» —

ученица Барбара Копс.

Применяя конструктивный анализ своей работы, вы научитесь с максимальной эффективностью быть одновременно игроком и тренером.

Сказанное не означает, что для негатива не остается места. На каждом курсе для начинающих я слышу хор разочарованных, недовольных голосов, поэтому если вам хочется сделать то же самое, знайте: вы не одиноки. И, кстати, стенайте и вздыхайте, если расстроены до такой степени. Конструктивный анализ поможет снова «оказаться в седле» и продолжить движение.

ЧЕМУ ВЫ НАУЧИЛИСЬ

Наверняка вам попадался объект, чьи контур и формы вы изучали с максимальным энтузиазмом, не замечая, как летит время. Подобное похожее на гипноз состояние обычно порождает сильный и интересный рисунок.

«Я думала, что занимаюсь рисунком около сорока пяти минут, но когда я подняла голову, оказалось, что пролетело несколько часов. Вокруг все время что-то происходило, но я была так сосредоточена на рисовании, что ничего не замечала», —

ученица Стефани Сайдел.

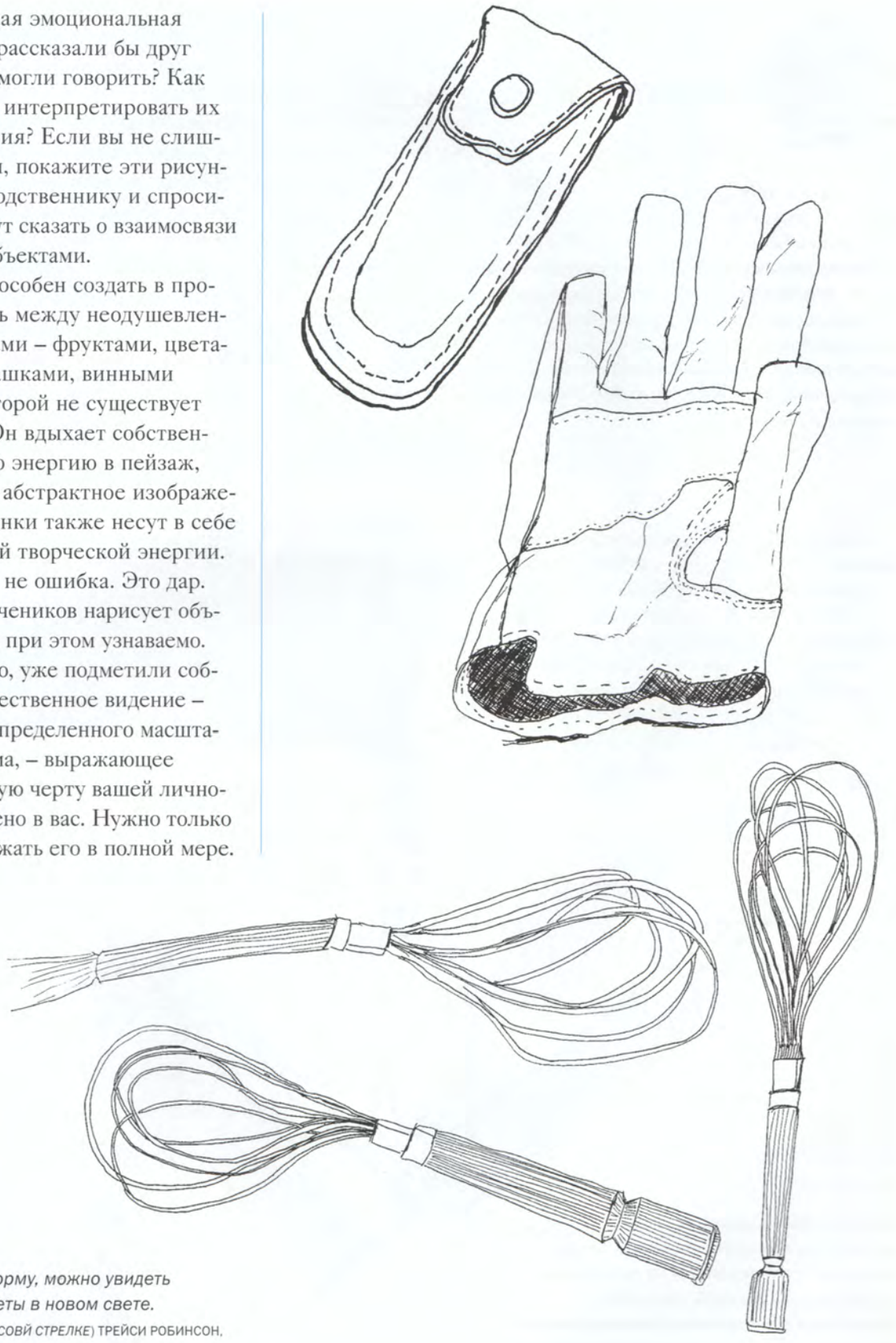
Изображенные объекты могут иметь искаженные пропорции. Но именно это придает им индивидуальность и нередко превращает в «живых» персонажей.

Если на странице блокнота больше одного рисунка, между ними может

возникнуть некая эмоциональная связь. Что они рассказали бы друг другу, если бы могли говорить? Как зритель мог бы интерпретировать их взаимоотношения? Если вы не слишком застенчивы, покажите эти рисунки другу или родственнику и спросите, что они могут сказать о взаимосвязи между этими объектами.

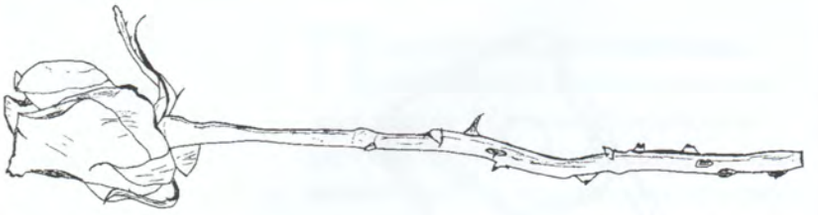
Художник способен создать в произведении связь между неодушевленными предметами – фруктами, цветами, чайными чашками, винными бокалами, – которой не существует в реальности. Он вдыхает собственную жизненную энергию в пейзаж, натюрморт или абстрактное изображение. Ваши рисунки также несут в себе отпечаток вашей творческой энергии. «Искажение» – не ошибка. Это дар.

Каждый из учеников нарисует объект по-своему и при этом узнаваемо. Вы, скорее всего, уже подметили собственное художественное видение – предпочтение определенного масштаба, формы, ритма, – выражающее какую-то весомую черту вашей личности. Оно заложено в вас. Нужно только научиться выражать его в полной мере.



Изучая контур и форму, можно увидеть привычные предметы в новом свете.
РИСУНКИ УЧЕНИЦ (*ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ*) ТРЕЙСИ РОБИНСОН, ДЖЕЙН ВОЛАНСКИ, КЭТИ ЭПСТАЙН.

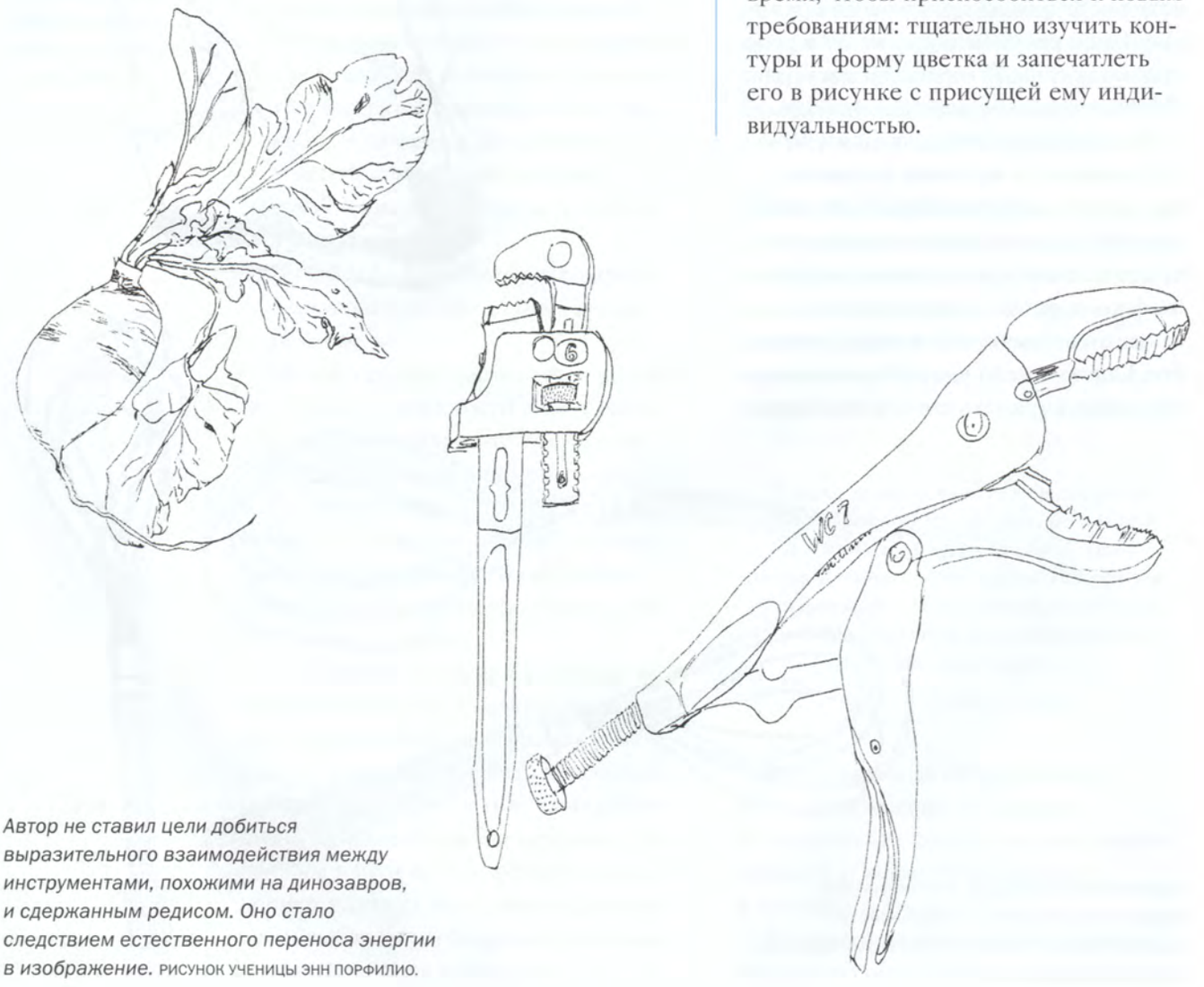
Признание своих успехов



«Я люблю розы, их запах, форму и цвет. Мне нравится, как прямые линии плавно перетекают в острые зазубрины шипов. Сначала я боялась рисовать ручкой, но постепенно, с каждой линией, роза обретала форму. Мне понравился результат, хотя он не был точной копией цветка. Рисование лепестков принесло мне столько удовольствия, что я вовсе не жалею о нескольких потраченных часах», – ученица Кристен Нимр.

Вы уже начали понимать, что для передачи реалистичности объектов необходимо забыть об их практическом назначении и сосредоточиться исключительно на внешнем виде. Вместо вербального выражения впечатления, например, «это красивый цветок», вы научились отдавать предпочтение зрительной способности подмечать отличительные черты понравившегося цветка.

Вы начали работу в новом визуальном режиме, подобно новому программному обеспечению в хорошо функционирующем компьютере. Глаза и мозг смотрят на мир с целью опознавания «цветка». Теперь им нужно время, чтобы приспособиться к новым требованиям: тщательно изучить контуры и форму цветка и запечатлеть его в рисунке с присущей ему индивидуальностью.



Автор не ставил цели добиться выразительного взаимодействия между инструментами, похожими на динозавров, и сдержанным редисом. Оно стало следствием естественного переноса энергии в изображение. РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ЭНН ПОРФИЛИО.

Домашнее задание

Интуиция, которая привела вас к чтению этой книги, а затем к рисованию, может сыграть ключевую роль в успехе всего этого предприятия. Советую вам и дальше сохранять дух первопроходца. Можно выполнить любое количество заданий по вашему желанию. Настройтесь на то, что вы намерены узнать нечто новое о рисовании, а не на то, что нужно усвоить все знания за один присест.

На данном этапе вы можете изобразить в линейном рисунке все, что захотите, хотя, возможно, не так реалистично, убедительно и точно, как хочется. Как вы уже догадались, у линии есть свои качества, не связанные с ее практическим назначением – узнаваемым изображением объектов. Теперь мы будем изучать эскизную линию как для освоения новой техники, так и просто для удовольствия.

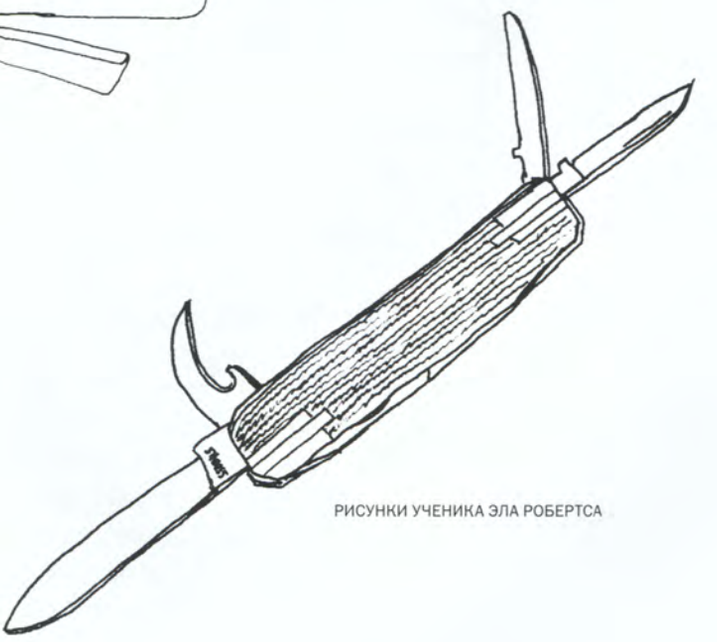
Самое главное – сделать еще по меньшей мере два рисунка объемных объектов для совершенствования линейной техники. Рисуйте ручкой: так вы будете более конкретными.

«В моей голове как будто что-то переключилось, и я смогла посмотреть на вещи по-другому. Вместо целого объекта я стала воспринимать его отдельные части», —

ученица Трейси Робинсон.

«Мне было семьдесят лет, когда я впервые вошла в класс, где проходят занятия. Никогда в жизни я ничего не рисовала. И была уверена, что не смогу, хотя мне всегда этого хотелось. Сначала я нарисовала пластмассовую ручку, в последнюю очередь – щетину, слева направо. В этот момент мне показалось, что ручка начала рисовать сама, а результат меня удивил до мурашек!» –

ученица Салли Монахан.



РИСУНКИ УЧЕНИКА ЭЛА РОБЕРТСА

ГЛАВА 3

Точность

Все, что требуется, – это отпустить себя. Какая-то часть личности приведет нас к гармонии.

Оскар Кокошка

С чем у вас ассоциируется слово *скетч?* Чаще всего в ответ я слышу «спонтанный и быстрый рисунок». Скетч рисуется быстро, для того чтобы зафиксировать впечатление. Многие начинающие приходят ко мне на курс именно для того, чтобы научиться скетчингу. Обывательское представление о скетче таково, что это самый простой и доступный стиль рисования.

Почему же я не начинаю свой курс со скетчинга? Мой опыт показывает, что сначала нужно обрести новый взгляд на вещи. В повседневной жизни зрение помогает идентифицировать окружающие объекты – вот мой дом, моя машина, мой большой палец, – а не изучать их с целью изображения. Для рисования требуются сосредоточенность, замедление привычного темпа. Прежде чем рисовать окружающий мир, нужно его изучить.

Сначала вы рисуете разумом и глазами. Умозрительное рисование во время исполнения повседневных обязанностей может сделать рутинные задачи гораздо более интересными!

Скетчинг предполагает, что сначала вы увидите, а затем нарисуете. Время, которое вы посвятили линейному рисунку (с концентрацией внимания и замедленным темпом), не прошло зря: вы сформировали основу для любых дальнейших техник рисования.

Вы будете рисовать свободной, естественной линией. Звучит парадоксально, но именно скетчи, которые выглядят случайными и иногда даже небрежными, станут вашими лучшими друзьями в работе над точностью рисунка. В этой главе вам снова понадобится карандаш, потому что он наиболее соответствует характеру скетчинга.

Часто можно услышать вопрос о художниках: «Как они это делают?» В том «как» важную роль играет точность. Настало время узнать, как добавить точности вашим рисункам. Рабочая обстановка и количество времени, выделенное на работу, имеют здесь большое значение.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭТОЙ ГЛАВЫ:

карандаш 2B;
ластик Pink Pearl;
блокнот для эскизов 35 × 43 см с бумагой грубой фактуры;
блокнот для рисования 35 × 43 см;
блокнот для рисования 15 × 20 см или 20 × 25 см.

«Раньше у меня был порядок, а теперь везде кучки самых разных вещей!» –

ученица Пэт Пиццо.

Слева
РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ДЕБОРЫ ЯНЦ-СЕЛЛ.

Время и место для рисования

В ежедневном графике нужно выделить время для рисования. В эти часы лучше находиться в уединении, если только помехи не оказывают на вас стимулирующего воздействия. Повседневные дела всегда норовят заполнить каждую свободную минуту, поэтому нужно твердо придерживаться расписания. Запишите в своем календаре точное время занятий. Назначьте самому себе свидание. Творческие способности, как и тело, нужно постоянно укреплять.

«Мне нравится рисовать вечером, но муж постоянно подходит и напоминает, что уже заполночь и мне пора спать», –

ученица Рита Коппинг.

А может быть, у вас уже есть подходящее место? Занятия искусством вам пока в новинку, поэтому, скорее всего, это небольшой угол на кухне или в комнате. Стоит предупредить домашних, чем вы собираетесь заниматься, чтобы вас не отвлекали лишний раз и не пытались съесть вашу постановку для натюрморта!

«Я пока не нашла такое место, где мне было бы удобно. Я рисовала на столе в гостиной, но когда кто-нибудь приходил в гости, вынуждена была все убирать. Потом я перенесла свои принадлежности в подвал, но там слишком темно и грустно. В итоге я перехожу с места на место и переношу с собой все необходимое», –

ученица Энн Порфилио.

Делайте домашнюю работу в отведенном месте и времени. Любой навык требует повторения. Закрепляйте на практике полученные знания, изображайте то, что вам нравится. Фиксируйте свои наблюдения. Носите с собой не только блокнот, но и художественное видение мира и наблюдайте так, как будто собираетесь нарисовать все, что находится вокруг.

«Я снесла перила на лестнице, когда перетаскивала наверх свой рабочий стол. Кое-как дотащила его до третьего этажа. Надеялась, что там меня никто не найдет, но все равно кто-нибудь частенько заходит. По крайней мере, теперь у меня достаточно места», –

ученица Элен Лобрано.

ХРАНЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Для хранения работ я рекомендую приобрести недорогую папку, по размеру соответствующую вашему самому большому рисунку. Принадлежности – ручки, карандаши и все остальное – удобно хранить в ящике для инструментов или в картонной коробке из-под обуви. Небольшие стол и стул станут мебелью для мобильной мастерской. Поиск идеального места может стать одной из форм прокрастинации, поэтому запомните: рисовать можно, имея под рукой лишь лист бумаги и карандаш.

«У меня есть рабочее место, где держу все необходимые материалы. Я уделяю рисованию больше времени, если все уже подготовлено», –

ученица Шерри Артеменко.

Визуальный анализ

Некоторые этапы работы над скетчем не находят отражения на бумаге. Действия, предшествующие созданию удачного рисунка, художник совершает привычно. Визуальный анализ помогает прочувствовать объект, который вы собираетесь рисовать. Этот способ очень полезен для художника любого уровня, а новичкам в особенности: он помогает снизить напряжение перед проведением первой линии и потренироваться.

УПРАЖНЕНИЕ «АНАЛИЗ ВЫПЕЧКИ»

Это упражнение может показаться странным, но уверяю вас – оно очень полезное. Советую попробовать.

1. Положите перед собой лист газетной бумаги.
2. Представьте, что видите на этом листе фигурный крендель.
3. Глядя на воображаемый крендель, как бы обводите его форму глазами, последовательно перемещая взгляд.
4. Вы не сможете переводить глаза плавно. Скорее, их движение будет похоже на игру «соедини точки», и в каждой будет важная визуальная информация.
5. Теперь представьте на этом листе хлебную соломку.
6. Следуйте взглядом по ней вверх и вниз, вверх и вниз, воссоздавая движением глаз ее форму.

ЛИНИИ ПРОЕКЦИИ

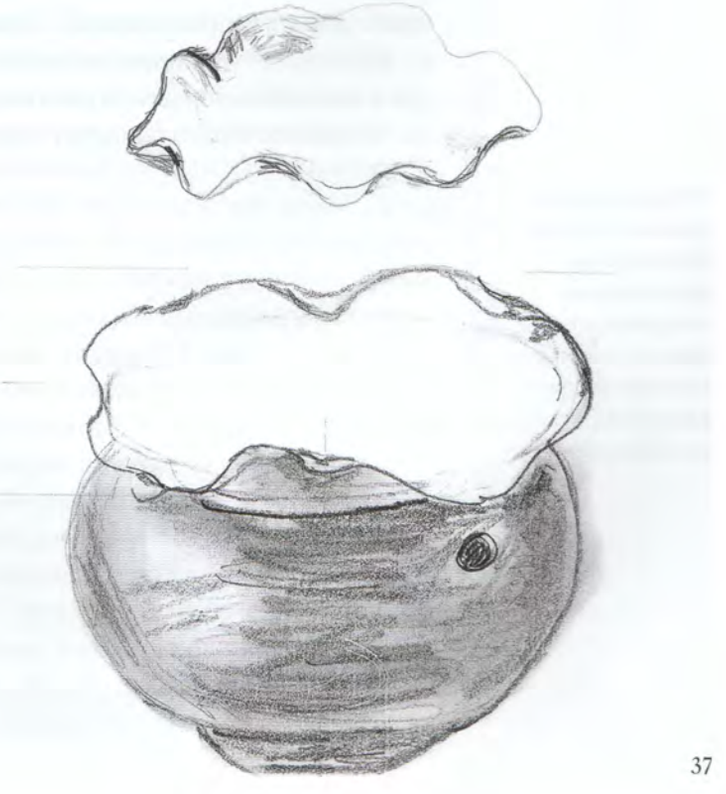
Какой примерно длины была ваша соломка? Мне кажется, достаточно короткая, чтобы уместиться на листе, и расположение ее крайних точек вы определили непосредственно перед тем, как ее вообразить. Попробуйте повторить упражнение, но на этот раз пусть соломка выходит за края бумаги. Таким способом тренируется очень полезная для рисования способность проецировать воображаемую линию.

Обращали внимание, как легкоатлеты перед стартом окидывают взглядом дорожку, планируя свои действия? Когда пианист садится за свой инструмент перед концертом, он сосредоточенно смотрит на клавиатуру, подобно художнику, проецирующему образ на бумагу. Упражняйтесь в рисовании глазами ежедневно, между делом. Обычные действия станут от этого интереснее.

ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА

Визуальный анализ выполняется не только глазами и воображением, но и всем телом. Благодаря вестибулярному аппарату мы можем принимать вертикальное положение, а также писать вдоль горизонтальной линии. Мы перемещаемся в пространстве в различных условиях и контактируем с несметным числом поверхностей, и наше тело хранит память об этих событиях. Художники в буквальном смысле пользуются этим чувством.

«Я уже собралась выбросить рисунок вазы для фруктов, но решила попробовать еще раз нарисовать край отдельно, над тем, который не получился. Хотя я и не довела эту идею до конца, но смогла прочувствовать движение контуров края», – ученица Рита Коппинг.



УПРАЖНЕНИЕ «ПИШЕМ ИМЯ В ВОЗДУХЕ»

Напишите в воздухе свое имя, задействуя пространство заведомо большее, чем выбранный лист бумаги. Затем немного уменьшите это пространство и напишите снова. Повторяйте, пока имя не будет вписываться в лист бумаги. Можно двигать рукой над бумагой или касаться ее, это поможет прочувствовать форму и масштаб будущего изображения.

РИСОВАНИЕ СИММЕТРИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

Для успешного выполнения этих упражнений лучше ослабить сознательный контроль. Симметричные объекты могут показаться более сложными для рисования, но это не так. У простых форм, с которыми мы работаем, нет деталей, поэтому взгляд скользит по ним, не останавливаясь.

Давайте начнем с пресловутой прямой линии. Как и в визуальном анализе хлебной соломки, ваша цель – изобразить *убедительную* прямую линию, а не *идеальную*. Если вам нужна идеально прямая линия, возьмите линейку. Но учтите, что линия, проведенная с помощью линейки, в рисунке, где остальные нарисованы вручную, будет выглядеть, как фрак на сельском празднике. Лучше научиться проводить прямую линию рукой.

Это упражнение поможет освоить убедительные вертикальные и горизонтальные прямые линии (они пригодятся при работе над натюрмортом).

Сделать это аккуратно поможет лист бумаги. У него есть четыре прямых угла и две пары параллельных прямых, горизонтальных и вертикальных.

Если вы изображаете предмет горизонтально или вертикально, он должен быть параллелен соответствующим сторонам листа бумаги. Если задача – падающая Пизанская башня, она должна отклоняться от сторон листа. Прямая вертикальная линия будет параллельна правому и левому краям листа бумаги. Если вы рисуете яблоко, то уровень, на котором оно располагается без риска скатиться, будет параллелен горизонтальным краям листа бумаги. Под уровнем понимается не край стола, а только то его место, где лежит яблоко или другой предмет.

УПРАЖНЕНИЕ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛИНИИ»

1. Держите карандаш так, как если бы вы собирались им писать, рукой обопритесь о бумагу (справа для правшей и слева для левшей). Двигайте рукой вверх и вниз параллельно краю листа. Расстояние между верхней и нижней точкой «рисунка» – примерно 12 см.

2. Мысленно спроецируйте вертикальную линию на край листа бумаги. Прочувствуйте ее, двигая над ней кончиком карандаша.

3. Когда освоитесь с этим движением, проведите линию карандашом. Для закрепления проводите ее по одному и тому же месту несколько раз в противоположном направлении, как будто закрашиваете линию. Если первые несколько линий получились не вполне вертикальными, корректируйте направление, рисуя следующие поверх.

4. Нарисуйте еще горизонтальные и вертикальные линии на листе. Правшам будет удобнее рисовать ближе к правой стороне листа, а левшам – к левой.
5. Добавьте немного ритма и динамики. Пусть ваша прямая будет состоять из нескольких пересекающихся и накладывающихся друг на друга линий.

КОНСТРУКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Встаньте и посмотрите на прямоугольное негативное пространство между краями листа и вашей линией. Помните, что это такое? Негативное пространство образуется там, где вы не рисовали, это пустота в форме или между формами. Если негативное пространство между вашей линией и краем листа не прямоугольное, значит линия отклонилась от вертикали. Обратите внимание на характер ее загиба. Линии могут наклоняться вправо, если вы правша, и влево, если вы левша. Учтите это в дальнейшем при работе с прямыми линиями. После выполнения конструктивного анализа попрактикуйтесь еще. Попробуйте также рисовать диагонали.

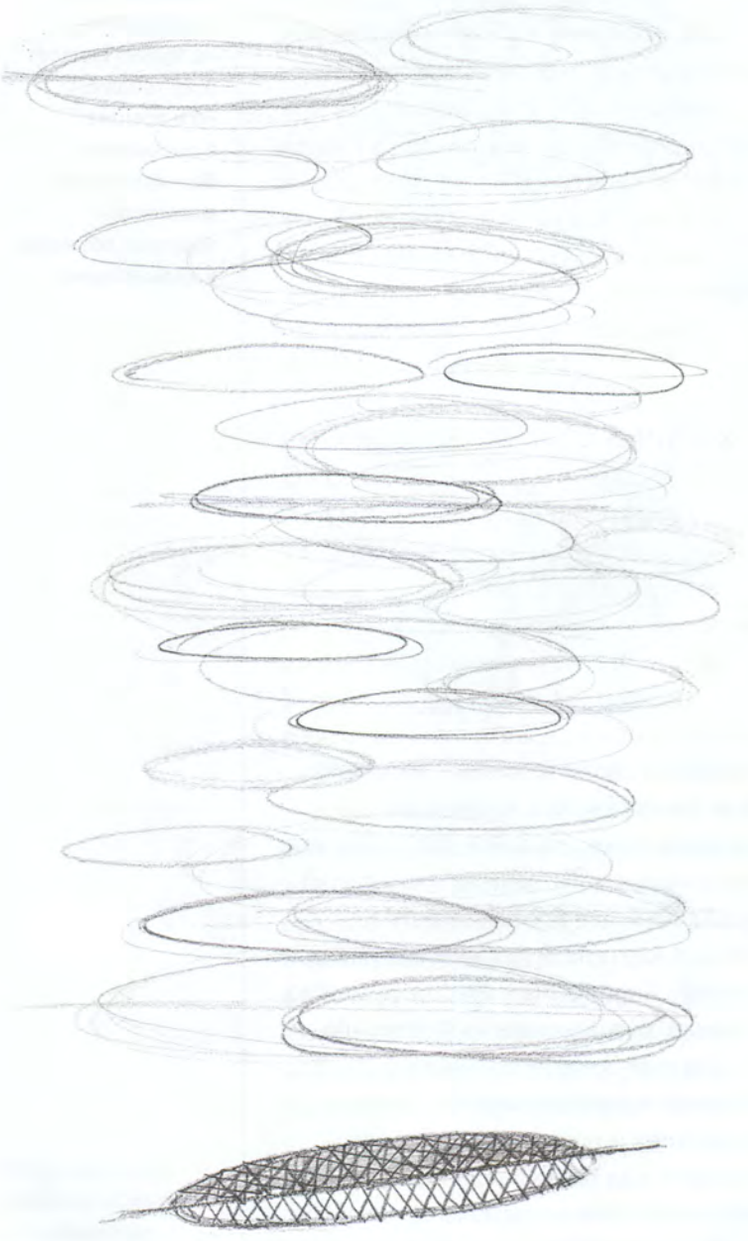
УПРАЖНЕНИЕ «ОКРУЖНОСТИ И БОЛЬШИЕ ОКРУЖНОСТИ»

1. Вообразите точку на бумаге.
2. Держите карандаш почти перпендикулярно к плоскости бумаги, пальцы как можно ближе к кончику. Мысленно опишите круг вокруг точки, опираясь о стол боковой поверхностью руки и суставом мизинца. Нарисуйте в воздухе жестом несколько маленьких окружностей, описывая одну и ту же по нескольку раз. (Мне, правше, удобнее делать это против часовой стрелки. А вам?)
3. Теперь коснитесь бумаги карандашом и аккуратно начните движение. Опишите одну и ту же окружность несколько раз. Если почувствуете себя

Упражнение по рисованию окружностей не только сделает руку тверже, но и поможет в рисовании бесчисленного множества округлых объектов в дальнейшем.

увереннее, можете нажать посильнее. Если вы останетесь недовольны окружностями, сделайте так, чтобы они пересекались. Тогда качество каждой из них не будет бросаться в глаза, а общая картина будет выглядеть динамичной. Хорошо получившиеся можно оставить расположенными отдельно.
4. Для окружности большего размера возьмите карандаш немного дальше от кончика и поставьте руку в естественное для письма положение. Далее действуйте описанным выше способом.
5. Повесьте рисунки на стену и посмотрите на них с расстояния. Сначала оцените выразительность линии. Склонны ли вы делать окружность одной линией? Новички часто уверены, что нарисовать окружность «наилучшим» образом – значит сделать это одной линией и с первого раза. Возможно, вы заметите, что окружности слегка вытянуты. Исправляйте это новыми линиями поверх. При необходимости можно повторить упражнение.

Отвес и уровень



Эллипсы часто используются в рисовании самых разных объектов. Линии, нарисованные внутри нижнего эллипса, помогают увидеть нежелательное отклонение от горизонтали. Этот эллипс требует исправлений.

Эти два инструмента измерения используются в плотницком деле. Отвес – это абсолютная вертикаль, а уровень – горизонталь. Они требуются для проверки точности изображения симметричных объектов. Отвес всегда будет параллельным вертикальным краям листа бумаги, а уровень – его горизонтальным краям.

УПРАЖНЕНИЕ «ЭЛЛИПС»

1. Представьте себе сплющенную по вертикали окружность.

2. Потренируйтесь в рисовании эллипса. Когда вам покажется, что получается хорошо, можете усилить нажим.

3. Встаньте и посмотрите на рисунок. Проведите уровень (горизонталь) по центральной линии окружности для проверки. Если он не параллелен горизонтальному краю листа, значит, и ось эллипса не параллельна.

УВИДЕТЬ ЭЛЛИПС

Эллипс – это овал. Круг в перспективном сокращении будет выглядеть как эллипс. Если поставить цилиндр (или банку) вертикально, так, чтобы его верх находился на уровне глаз, можно будет увидеть прямую линию. Если начать перемещать цилиндр ниже уровня глаз, появится эллипс. Чем ниже относительно уровня глаз находится цилиндр, тем более округлым будет становиться эллипс. Если поставить цилиндр на пол и посмотреть на него сверху, вы увидите окружность.

«Теперь я всегда стараюсь оценивать свои рисунки с расстояния. Так проще заметить, верно ли я разместила объекты и не отклоняются ли они от прямой», –

ученица Ким Найтингейл.

УПРАЖНЕНИЕ «ЦИЛИНДР»

1. Начните с верхнего эллипса.
2. От левой и правой сторон эллипса опустите вниз вертикали.
3. Нарисуйте нижний эллипс такого же размера, как и верхний, прилегающий краями к вертикалям.
4. Проведите вертикальную линию от центра верхнего эллипса к центру нижнего. Этот отвес поможет оценить левую и правую стороны цилиндра. Если они неодинаковые, получившийся цилиндр несимметричен. Отвес и уровень, проведенные через центр эллипса, образуют прямой угол в случае, если цилиндр вертикальный и симметричный.

УПРАЖНЕНИЕ «МИСКА»

1. Сначала нарисуйте верхний эллипс.
2. Через центр эллипса нарисуйте вертикальный отвес. Его длина должна соответствовать глубине миски.
3. Нарисуйте полукруг от одной до другой стороны эллипса. Старайтесь, чтобы отвес проходил посередине миски (в наиболее глубоком месте). Две диагонали, проведенные от сторон эллипса к отвесу и образующие воронку, помогут сделать полукруг точнее. Сравните стороны относительно отвеса.

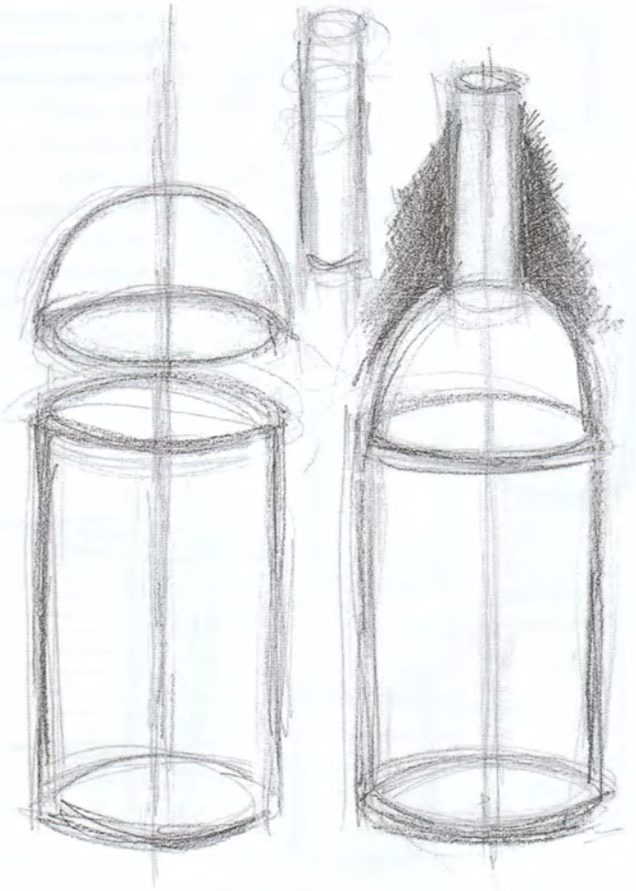
ПЛАВНЫЙ ПЕРЕХОД

Не забывайте держать руку и карандаш как можно ближе к поверхности бумаги во время рисования. Все элементы должны плавно соединяться, как в наклонном шрифте. Карандаш должен двигаться по поверхности бумаги плавно, тогда рисование будет рождать приятные ощущения.

Я заштриховала области цилиндра, чтобы было видно, что формы по разные стороны от отвеса неодинаковые, как это было бы в симметричном цилиндре. Этот нужно будет переделать!

Отвес должен разделять симметричную миску на две одинаковые части. Я заштриховала формы, которые подчеркивают несимметричность миски там, где она должна быть симметричной. Эллипс получился хорошо, а полукруг придется исправлять.

Вспомогательные линии



Вспомогательные линии – это предварительные линии, поверх которых будут нарисованы окончательные. Они – как подушка безопасности при изображении любого объекта. Например, если вы пытались избежать изогнутых ручек в упражнениях главы 2 (или напряженно думали, как нарисовать прямые ручки инструментов), вспомогательные линии определенно добавят вам уверенности.

Нарисуйте карандашом прямую линию и относительно нее изображайте ручку или другой симметричный предмет. Поверх сделайте окончательный рисунок ручкой, а затем сотрите вспомогательные линии.

Этот способ подходит для повышения точности изображения сложных объектов.

Бутылки рисовать интересно, потому что они состоят из простых форм. Расположение этикетки будет повторять искривление поверхности, на которой она находится. Изгиб этикетки должен повторять линию изгиба ближайшего к ней нижнего или верхнего края бутылки. Для удобства можно нарисовать эллипсы внутри бутылки.

Легкими линиями набросайте силуэт бутылки, миски или другого объекта, поставьте рисунок вертикально, чтобы оценить точность изображения и убедиться в его симметричности, а затем выполните окончательный рисунок.

УПРАЖНЕНИЕ «БУТЫЛКА»

Бутылки, как и люди, бывают самых разных форм и размеров. Возьмите за основу базовую форму и варьируйте высоту горлышка, ширину основания и т. д. Угол наклона стенок между элементами тоже может быть разным.

1. Нарисуйте цилиндр.
2. Проведите вертикальную вспомогательную линию через центр. Продлите ее вверх, чтобы увеличить высоту в два раза.
3. На верхней части цилиндра нарисуйте перевернутую миску, чтобы верхний эллипс цилиндра и верхний эллипс миски совпадали.
4. Сверху нарисуйте узкий цилиндр, и вуаля! – у вас получилась винная бутылка.

РИСОВАНИЕ ГРУППЫ СИММЕТРИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

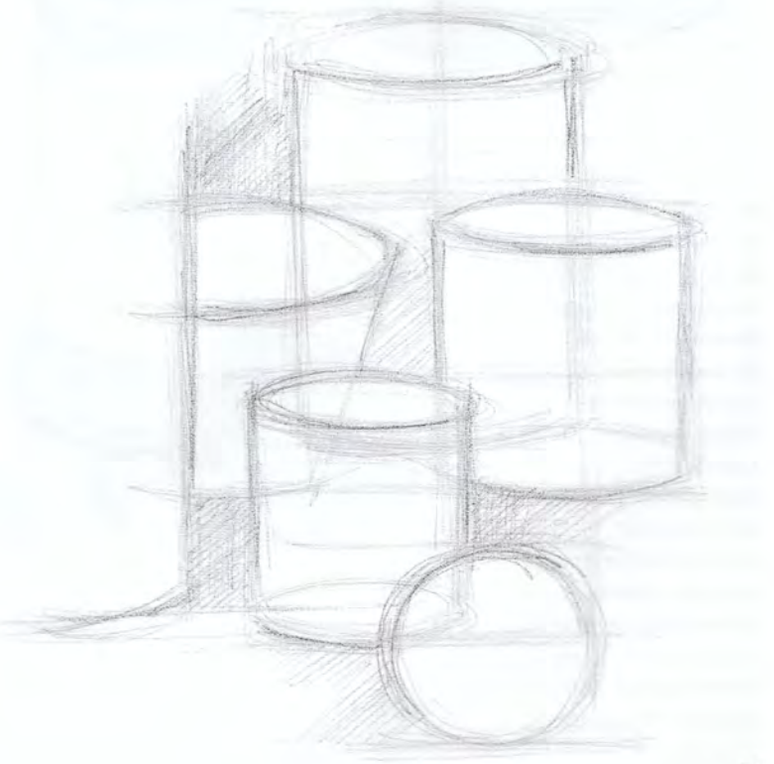
Найдите дома примерно восемь симметричных предметов разного размера. Вполне подойдет одноразовая упаковка, поскольку фактура сейчас не имеет значения. Цилиндрические баночки из-под йогурта, консервные банки, пивные бутылки, кружки – все сгодится. Добавьте какой-нибудь сферический предмет, например, теннисный шарик. Расставьте их поинтереснее.

В упражнении используются симметричные объекты из-за их простой формы. Но все перечисленные ниже правила применимы и к несимметричным объектам.

ВКЛЮЧИТЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ ЗРЕНИЕ

Поставьте три или четыре предмета на небольшом расстоянии от себя. Лучше, если они будут разной высоты и по крайней мере два из них будут пересекаться. Нарисуйте их тонкими линиями, прорисовав все контуры, как будто они сделаны из стекла. Ничего не стирайте. Как узнать, какую форму рисовать, если ее заслоняет другой объект? Продолжите линии видимой части предмета. В теннисе по замаху можно определить направление броска. «Замахнитесь» на изгибе формы и продолжите «замах» прямой линией.

Начинающие склонны уменьшать предмет с того места, где он приближается к заслоняющему его предмету, как бы стараясь втиснуть невидимую часть в видимое пространство. Прорисовывание невидимой части предмета помогает более точно изобразить форму, а лишние линии в уже законченном рисунке можно стереть ластиком.



Цилиндры разной высоты и сфера – подходящий набор предметов как для тренировки в рисовании симметричных объектов, так и для упражнения по прорисовыванию скрытых форм и контуров.

Вспомогательные линии

Эти рисунки получились удачными не только благодаря отвесу, но в гораздо большей степени потому, что их повесили на стену и рассмотрели с большого расстояния. Именно это помогает обнаружить недочеты в изображении симметрии. РИСУНКИ УЧЕНИЦ (*СЛЕВА НАПРАВО*) ПАМЕЛЫ ЭБЕРТОН, АНИТЫ СЕНТ-МАРИ, РИТЫ КОППИНГ.

Несимметричные объекты

Полученные знания вы можете применять для рисования любых объектов.

Сейчас принципиально важно использовать для рисования маленький блокнот (15 × 20 см или 20 × 25 см), потому что на большом формате начинающие склонны делать рисунки большого размера. Размер бумаги располагает к «масштабным проектам», требующим времени и усидчивости. А цель скетчинга – быстро зафиксировать впечатление от увиденного.

Найдите несколько привлекательных асимметричных предметов. Как же приступить к их изображению?

ОБЪЕКТ В ОБЕРТКЕ

Приходилось ли вам получать запакованный подарок? Хотя детали и фактура остаются скрытыми, иногда по форме свертка или на ощупь можно догадаться, что это.

Что, если бы каждый из выбранных объектов был обернут бумагой, как упакованный подарок? Как бы они выглядели? Представьте, как бумага плотно облегает каждый объект. Их очертания станут плавными или изогнутыми под острым углом? Скорее всего, получится что-то среднее, в зависимости от того, чем оборачивать, верно?

Необязательно сводить к геометрическим фигурам все, что вы видите. Нужно лишь обобщить форму объекта. Если она близка к треугольной, можно отталкиваться от этого. Хотя чаще всего будут встречаться формы, которые трудно свести к простой геометрической фигуре.

УПРАЖНЕНИЕ «РИСОВАНИЕ ОБЪЕКТА НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ»

1. Несколькими линиями наметьте приблизительную форму объекта, не обращая внимания на детали, как будто он скрыт под оберточной бумагой.

2. Ищите простые формы внутри контура объекта. Например, если вы обернули дерево, это будут самые большие ветви.

3. Короткими прямыми линиями проработайте контур более подробно. Сейчас можно обратить внимание на индивидуальные особенности.

4. Добавьте несколько деталей – столько, сколько необходимо, чтобы не перегрузить скетч излишними подробностями. Первоначальные вспомогательные линии добавляют динамики и привлекательности, поэтому не рекомендую стирать их.

Начните рисовать с приблизительной обобщенной формы: сначала в воздухе над поверхностью бумаги, затем набросайте контур несколькими небрежными линиями.

Несимметричные объекты

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЛИНИИ

Старайтесь за деревьями видеть лес, то есть, работая над небольшими элементами, держите в уме общую картину. Направляющие линии помогут правильно сориентировать как объект относительно листа, так и элементы объекта по отношению к нему. Обобщение контуров сложной формы до коротких прямых линий поможет наметить правильные пропорции объекта до детальной проработки. Итак, в процессе рисования волнистых, плавных или округлых объектов:

- *используйте описанный выше «метод оберточной бумаги», чтобы понять, «куда ведет тропинка», и увидеть обобщенную форму объекта;*
- *длинными небрежными линиями – приблизительно прямыми, точность здесь не требуется – обозначайте общую форму и направление неровностей контура;*
- *внутри небольших округлых форм также используйте отдельные направляющие линии в соответствующем масштабе.*

УПРАЖНЕНИЕ «ОБЕРНИТЕ СОБСТВЕННУЮ РУКУ»

1. Положите свободную руку на газетную бумагу и обведите.
2. Вокруг обведенного силуэта нанесите направляющие линии, как будто рука обернута бумагой. Эти линии должны сложиться в форму варежки вокруг первоначального контура руки.
3. Направляющими закругленными линиями пометьте расположение суставов пальцев.
4. Сравните длину среднего пальца с длиной тыльной стороны кисти; они должны быть почти одинаковыми.
5. Определите расположение кончика большого пальца относительно указательного пальца.

Настал подходящий момент, чтобы отдохнуть от чтения и порисовать. Приготовьте маленький блокнот и старайтесь везде носить его с собой. Для рисунка симметричных объектов проведите тонкие вспомогательные линии. Затем проверьте правильность рисунка, закрепив его на вертикальной поверхности, и приступайте к основным линиям.

Нарисуйте любую волнистую линию, а затем с помощью направляющих линий проанализируйте ее форму.

Поскольку у руки сложная форма, она идеально подходит для тренировки с «обертыванием». Направляющими линиями отслеживайте изменение направления всех контуров.

«Теперь я дорожу своим блокнотом. Маленькую вазу с цветами я нарисовала на ярмарке, ожидая, пока починят мою машину. А недавно утром нарисовала тарелку с яичницей-болтуньей и тостами! Я стала рисовать чаще – упражнять свой мозг, вместо того чтобы просто ждать, пока заснут дети или выключится стиральная машина. И за три часа я совершенно не устаю – еще ни разу такого не случилось!» –
ученица
Катлин Лейтао.

Измерение карандашом

Справа Для визуальной проверки вертикали используйте карандаш.

Внизу На этой иллюстрации линии, проведенные от глаз к объекту, показывают относительное расположение объекта, карандаша и зрителя. Держите карандаш кончиком вверх в прямой руке. Сфокусируйте взгляд на объекте, который должен находиться на расстоянии примерно трех метров.

Теперь у вас в запасе множество способов точного изображения объектов. Не переборщим, если добавим еще? Вы уже умеете изображать группы объектов, и визуальные измерения – ключ к их верному взаимному расположению и точному воспроизведению пропорций. Позже визуальные измерения станут основным способом точного изображения лица.

Поначалу важно научиться верно изображать прямоугольные объекты, потому что впоследствии прекрасный натюрморт может быть испорчен криво нарисованной поверхностью стола. Даже без полного понимания законов перспективы начинающий может освоить практический метод правильного изображения углов и уверенно им пользоваться.

ОСНОВЫ ВИЗУАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

В упражнениях всегда держите карандаш перпендикулярно плоскости бумаги, даже если хочется расположить его параллельно наклону элементов объекта.

СПОСОБЫ ВИЗУАЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ

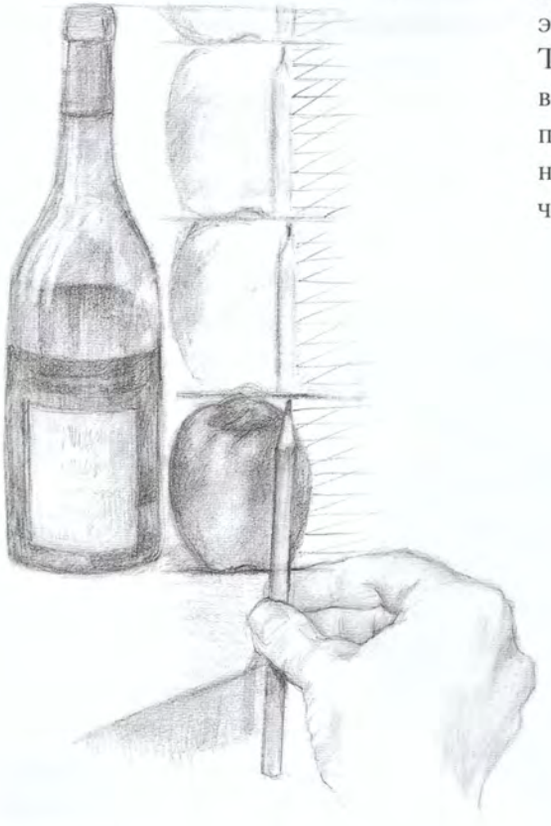
Визуальные измерения – альтернатива отвесу и уровню и один из самых полезных инструментов в вашем арсенале. Они позволяют передать элементы объектов с максимальной точностью. Для измерения нужно найти *две или более точки, располагающиеся на одной прямой*. Например, слова на этой странице расположены вдоль горизонтальных линий, а отступы от края листа по бокам ограничены вертикальными линиями, но все они невидимые.

Встаньте напротив зеркала. Держите карандаш в прямой руке горизонтально над головой и постепенно опускайте ниже, пока он не окажется на одном уровне с бровями. Верхняя часть обеих бровей лежит на уровне, которым в данном случае служит карандаш. Теперь опустите его до уровня мочек ушей. Теперь поверните карандаш вертикально и найдите линию, связывающую зрачки с уголками рта.

Продолжая держать карандаш вертикально, прищурьтесь и осмотрите комнату, перемещая карандаш вслед за взглядом. Старайтесь держать голову «параллельно» карандашу. Поднесите карандаш к контуру какого-либо объекта в комнате.

Продлите вертикаль вниз от карандаша и посмотрите, не соприкасаются ли с ней края или части других объектов. Перемещайте карандаш в поисках других взаимоотношений между объектами. Этот способ помогает точно передать взаимное расположение изображаемых объектов (не только по вертикали, но и по горизонталям и диагоналям).

Визуальное измерение используется также для определения относительных размеров объектов. Поупражняйтесь с кем-нибудь (или самостоятельно, если у вас есть зеркало, в котором вы можете видеть себя в полный рост) или возьмите два предмета разных размеров, например яблоко и бутылку. Поднесите кончик карандаша к верхней границе головы человека (или к верху яблока). Если у человека объемная прическа, сделайте поправку, немного сместив карандаш вниз (лысина в этой ситуации будет преимуществом). Держите карандаш в этом положении и постепенно сдвигайте ниже по нему большой и указательный пальцы до уровня подбородка (или нижней границы яблока). Расстояние между кончиком карандаша и большим пальцем будет относительной высотой головы человека. Теперь у вас есть единица измерения «одна голова» (относительная), отмеченная на карандаше. Держите большой палец в том же месте карандаша и поднесите его кончик к подбородку, отложив расстояние в «две головы» и т. д. Измерьте этим отрезком полный рост человека. Таким образом вы получите рост человека в «головах». Рост куклы Барби примерно восемь голов. При правильных измерениях у вас должно получиться шесть-семь голов.



Измерьте высоту меньшего объекта относительно высоты большего. В данном случае высота бутылки составляет примерно три высоты яблока. Сначала нарисуйте яблоко, а затем отметьте высоту бутылки, равную трем яблокам, стоящим друг на друге.

И снова на помощь приходит отвес. Сейчас нас не интересуют вертикальные и горизонтальные линии рисунка плиты, предметом измерения является угол отклонения от вертикали правого края верхней плоскости плиты.

Рисование углов

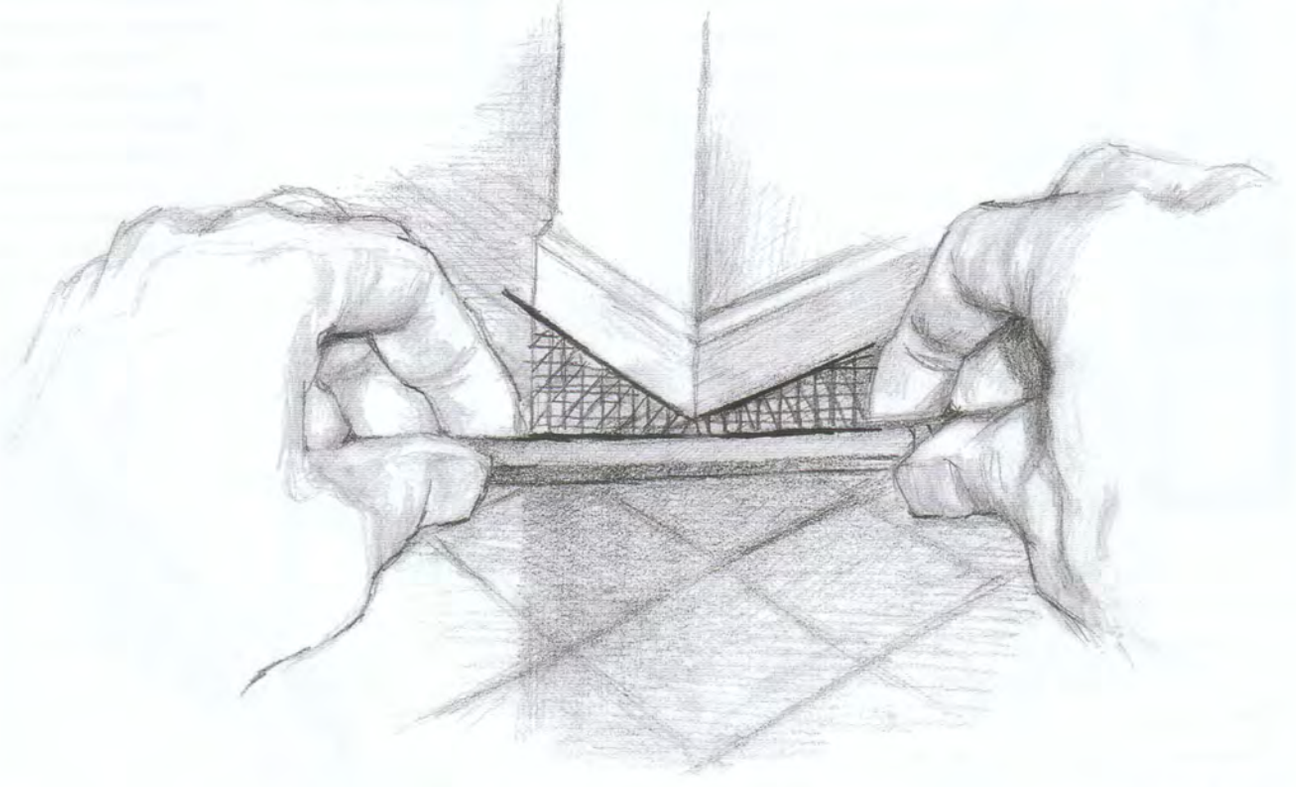
Теперь сконцентрируемся на способе, который позволит упростить изображение углов прямоугольных объектов. Не бойтесь, лекции по геометрии не будет, вместо этого вам нужно отправиться на кухню. Там можно найти подходящие объекты.

«Я заметила, что расположить предметы правильно, а не наперекосяк, помогают тонкие вспомогательные вертикальные и горизонтальные линии, которые можно стереть, закончив рисунок», –

ученица Рита Коппинг.

Встаньте прямо напротив плиты (на расстоянии не менее 1,2 метра). Известно, что сверху плита квадратная и так же, как блокнот, имеет четыре прямых угла, в которых идеальные горизонтали пересекаются с идеальными вертикалями. Но *выглядит* ли она квадратной? И как нарисовать конфорки? Левая и правая стороны плиты кажутся сходящимися друг к другу, а две дальние конфорки кажутся расположенными ближе друг к другу, чем ближние. Заметили? Теперь давайте это проверим.

Прищурьтесь и поднесите карандаш, держа его вертикально, к правому углу плиты. Горизонтальный край плиты должен подходить к карандашу под прямым углом (см. стр. 49). Сравните вертикаль карандаша с правым краем поверхности плиты. Он будет немного отклоняться влево. Между карандашом и правым краем поверхности плиты образуется треугольный клин негативного пространства.



Используйте карандаш в качестве уровня, чтобы увидеть форму негативного пространства между ним и краями объекта. Посмотрите на дверной проем. Поднесите уровень к точке, где пересекаются плоскости стены и дверного проема. Над уровнем вы видите углы отклонения этих плоскостей от горизонтали. Держите уровень двумя руками строго горизонтально, не поворачивая. Попробуйте зарисовать эти углы. Потребуется несколько попыток и повторных измерений, но не сдавайтесь.

Если вы стоите строго напротив плиты, левый и правый края ее поверхности будут отклоняться от вертикали по направлению к середине плиты на один и тот же угол. Вы наблюдаете явление сходящихся к горизонту параллельных линий, когда их видимое взаимное расположение отличается от реального, в котором вы уверены. Зарисуйте оба угла с учетом формы негативного пространства между карандашом и каждым краем, затем соедините их горизонтальной линией и сотрите вспомогательные. Вы заметили, что дальний край плиты выглядит короче, чем ближний?

Вы – центр собственной художественной вселенной! Если вы меняете свое положение в пространстве, изменяются и углы. Сместитесь вправо, за край плиты. Теперь повернитесь к ней лицом. Измерьте те же углы с помощью вертикального отвеса. На этот раз вы заметите, что оба края поверхности плиты отклоняются вправо относительно отвеса. Отличаются ли эти углы друг от друга? Вы изменили свое положение относительно плиты – и, следовательно, изменились эти углы.

Если вы находитесь ближе к одному углу, чем к другому, градусные меры будут отличаться не только от предыдущих измерений, но и друг от друга. Если же вы расположены строго напротив прямоугольной формы, левый и правый углы отклонения края поверхности от вертикали будут одинаковыми.

Оставайтесь в этом положении. Уровнем визуально измерьте углы отклонения краев поверхности от ближайшего к вам угла плиты. В качестве уровня будет удобнее использовать предмет более длинный, чем карандаш, например линейку. Передний край плиты сейчас расположен под углом относительно к вашему телу, а не параллелен ему, как ранее. Держа уровень двумя выпрямленными руками, разместите его визуально рядом с углом плиты, где сходятся передний и боковой края ее поверхности. Обратите внимание, что оба края постепенно удаляются от уровня по диагонали вверх. Определите угол, который образует негативное пространство между уровнем и краями поверхности плиты. Теперь попробуйте нарисовать эти углы. Рисуйте, стоя на том же месте, с которого производили измерения. Таким же способом измерьте остальные углы.

«Я сопровождала дочь на школьную экскурсию. В конце учительница предложила детям нарисовать динозавра. Я села рядом с дочерью, которая не умеет рисовать, и сказала ей: Просто смотри на отдельные части динозавра. Посмотри на голову. Она похожа на треугольник? И у нее получился очень красивый динозавр», –

ученица Стефани Сайдел.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ

Рисунок представляет собой взгляд на объект. Хотя вы способны поочередно сфокусироваться на разных частях рисунка, вы не можете одновременно видеть в фокусе все его элементы. Вы выбираете, какую его часть будете разглядывать в каждый отрезок времени. И в процессе рисования вы не запечатлеваете то, что увидели бы, посмотрев на объект под другим ракурсом. Кубизм – направление в искусстве, сочетающее в одной картине одновременно разные ракурсы изображенного объекта, – представляет пример противоположного подхода.

Резюме

Круг, цилиндр и эллипс – элементы, задействованные в этом рисунке. РИСУНОК УЧЕНИЦЫ МАРГАРЕТ АДАМС.

Вы смотрели на мир, сравнивая его с прямыми линиями – горизонталями (уровнями) и вертикалями (отвесами). Это требовалось для выполнения точного рисунка. Таким же образом определяется общее направление волнистой линии или угол отклонения для изображения, например, поверхности стола. Вы как будто создаете собственную миллиметровую бумагу, на которую переносите увиденное.

Однако рисунок, даже предельно реалистичный, – не технический чертеж. Его задача – выглядеть убедительным и гармоничным. Наблюдайте, пользуйтесь визуальным измерением, рисуйте, анализируйте и вносите поправки там, где они необходимы. Если будете бесконечно проверять и перепроверять каждый элемент, то перестанете получать удовольствие от рисования.

Вспомогательные линии предназначены скорее для поиска формы, а не для того, чтобы выводить по ним окончательные контуры. Они повышают точность изображения симметричных и асимметричных объектов и привносят дух эксперимента.

Конструктивный анализ рисунка – ключевое звено в развитии навыка точного изображения. Он развивает аналитический подход, процесс рисования осознается глубже. Продолжайте анализировать, и вы неизбежно ощутите быстрый прогресс. Если вы можете самостоятельно обнаружить ошибку и найти оптимальный способ ее исправления, значит вы успешно развиваетесь как художник.

СВОБОДНАЯ ЛИНИЯ – РАСКОВАННЫЕ ДВИЖЕНИЯ

В процессе поиска формы и рисования вспомогательных линий тело расслабляется гораздо больше, чем во время изображения контура. Свободная линия рисуется быстрее. Включите любимую музыку и почувствуйте, как ваши движения становятся все более легкими.

Справа «Моей дочери Луизе удалили аппендикс. Поскольку я совершенно не могу сидеть без дела, то захватил с собой в больницу блокнот и карандаши. Этот рисунок я сделал примерно за четыре часа, пока дочь спала. Меховой комок рядом с ней – это горилла, ее любимая мягкая игрушка с младенчества. Несколько дней спустя Луиза уже чувствовала себя хорошо и вернулась в школу. Ее одноклассники, видевшие рисунок, сказали, что среди всего изображенного медицинского оборудования Луиза выглядит маленькой и уязвимой. Мне это не приходило в голову, я скомпоновал рисунок так же, как если бы собирался фотографировать», – ученик Джим Хохорст.

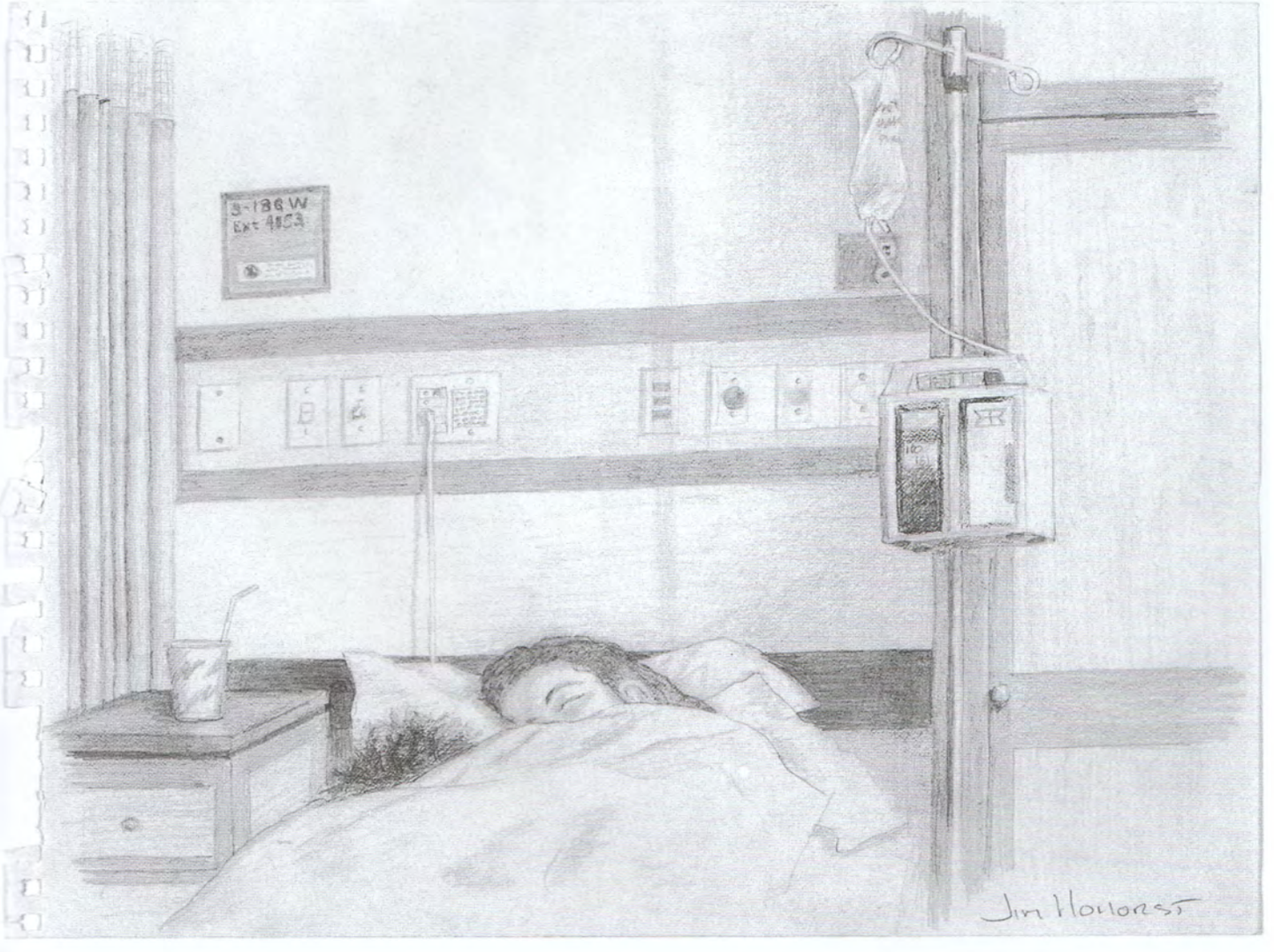
Домашнее задание

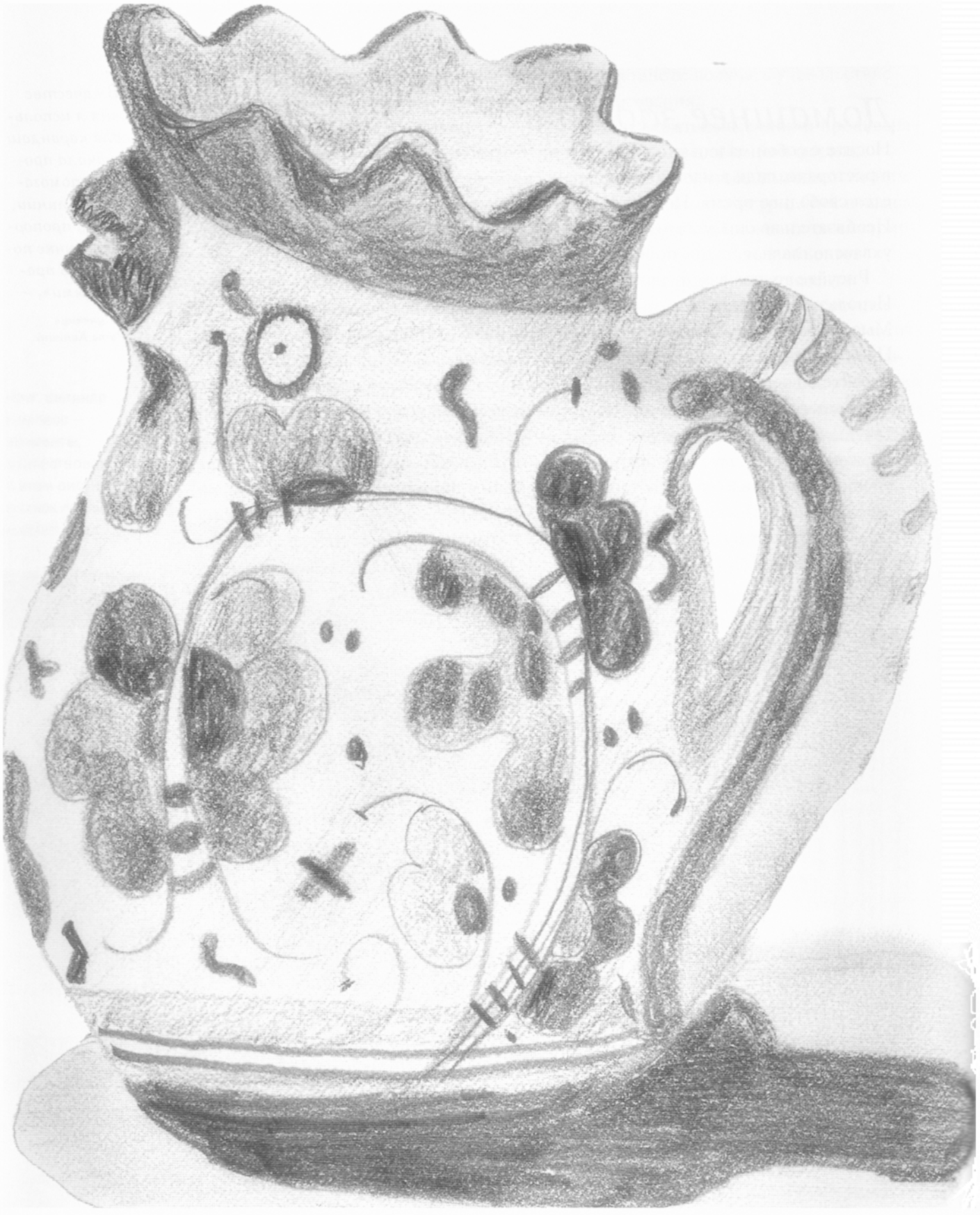
Носите с собой маленький блокнот и пробуйте делать скетчи, ожидая заказ в ресторане, сидя в машине и в других ситуациях, когда неожиданно появляется свободное время. Поставьте цель сделать два или три скетча за неделю. Необязательно они должны быть полностью законченными. Если при этом ухвачено главное, скетч приобретает шарм.

Рисуйте то, что вам нравится, и старайтесь наносить линии свободно. Используйте полученные знания для точности изображения объекта. Мысленно прикладывайте отвес и уровень, даже если не рисуете. Привыкайте делать это как можно чаще. Занимаясь повседневными делами, рисуйте в воображении. Это разовьет навык распознавания ключевых элементов и как следствие – наблюдательность, необходимую для рисования.

«В качестве уровня я использовала карандаш и сначала провела вспомогательные линии, поэтому пропорции в рисунке получились правильными», –

ученица Рита Коппинг.





ГЛАВА 4

Нанесение тона карандашом

Искусство – единственный способ сбежать, никуда не уходя.

Твайла Тарп

Теперь, когда вы научились создавать узнаваемые и точные изображения объектов, пора заняться их объемом, весом и материальностью. Для иллюзии трехмерности объекты нужно раскрасить оттенками серого, другими словами, наложить тон или проработать светотени. Далее вы узнаете, когда и как это делать.

Тона – это оттенки серого, от белого до черного. Благодаря им мы видим объект, независимо от его цвета, темным или светлым. Начинающие часто говорят «тень». Чтобы лучше понять, о чем идет речь, представьте черно-белую фотографию.

Тональная схема – расположение на объекте всех тонов, от самого темного до самого светлого. Чтобы верно определить тональные соотношения, прищурьтесь, глядя на объект.

В следующих главах вы познакомитесь с разными способами работы над тоном. Возможно, некоторые понравятся вам больше других, но все они нужны для конкретной цели: передачи объема и веса предметов. Карандаш – идеальный инструмент для получения широкого диапазона тонов. Объекты, которые вы рисовали в предыдущих главах, нужно будет затонировать карандашом в оттенки серого, стараясь верно передать тона и переходы между областями разного тона.

Если вам приходилось стирать белье, то вы уже многое знаете о тональных соотношениях. Сортируя белое и черное, вы определяете высококонтрастные тона. Примерно посередине между ними находятся средние тона, такие как бежевый и светло-голубой. К ярким цветам нужен другой подход. Из-за их интенсивности принадлежность к конкретному тону определить сложнее.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭТОЙ ГЛАВЫ:

карандаши 2B и 2H;
ластик Pink Pearl;
блокнот 35 × 43 см;
блокнот 15 × 20 см;
обычная бумага;
лампа на прищепке.

«Когда мы приступили к работе над тоном, картинка сразу начала складываться. Теперь я могу изображать предметы такими, какими они выглядят в реальности», —

ученица Пушпа Капур.

Слева
РИСУНОК УЧЕНИЦЫ СТЕФАНИ САЙДЕЛ

Определение тона

Прямо сейчас оглядитесь и оцените тональные соотношения окружающих предметов: книг в шкафу, мебели, продуктов на столе, окрас кошки. Рассматривая людей, обратите внимание, что черты каждого лица создают уникальную светотень. Какая будет темнее – у человека со светлыми или с темными волосами? А какая у рыжих? Если вы уяснили, что рыжие находятся между блондинами и шатенами, значит уже начинаете понимать основы работы с тоном.

ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА

Выберите семь однотонных и отличных друг от друга по цвету предметов (не берите прозрачные или с рисунком) – еду, обувь, одежду или игрушки. Расставьте их по тону, от светлого к темному.

ПРИЩУРИВАНИЕ ПОМОГАЕТ

Прищурьтесь, чтобы контуры предметов стали расплывчатыми. Детали будут менее заметными, а тональные соотношения – наоборот.

Интересно и полезно выполнять это упражнение вместе с помощниками – детьми или взрослыми. Научите их и объясните задачу: расставить предметы по тону. Каждый из участников может добавлять один предмет, а следующий «игрок» исправлять, при необходимости, ошибки предшественника.

Вас ожидают две трудности: порядок размещения близких по тону объектов и определение тона ярких цветов. Последние чаще всего попадают в диапазон между светлым и средним тонами.

Сначала поставьте самый темный и самый светлый объекты. Затем объект среднего тона. Оставшиеся выстраивайте по направлению к самому темному и самому светлому. Объекты, тон которых определить сложно, попадают в середину. По очереди сравнивайте их со всеми остальными. Не стремитесь сделать все идеально, лучше прочувствуйте, о чем идет речь. В зависимости от предметов тональные переходы между ними могут быть более или менее резкими. Некоторые ученики относятся к упражнению так серьезно, будто участвуют в шахматном турнире, тогда я напоминаю им, что они держат в руках всего лишь баклажаны и лимоны.

Оставьте расставленные предметы: они еще понадобятся.

УПРАЖНЕНИЕ «ПРОБА ШТРИХА»

Ниже описаны способы, с помощью которых можно получить разные серые тона, как на иллюстрации «Проба штриха» (на стр. 57). Ориентируйтесь на нее, но постарайтесь сделать как можно больше собственных вариантов в блокноте 35 × 43 см. Экспериментируйте безо всяких ограничений. Штрих наносится таким же образом, как при раскрашивании. Интенсивность тона зависит от силы нажатия на карандаш. Результат можно корректировать ластиком или пальцем.

1. Попробуйте закрасить небольшой участок бумаги каждым карандашом, чтобы понять разницу между ними. Карандаши с маркировкой H – твердые, они дают тонкие, светлые штрихи. Карандаши B – мягкие, проведенная ими линия гораздо темнее.
2. Карандашом 2B нарисуйте несколько произвольных линий. Варьируйте нажим по желанию. Прерывайте линии, когда захотите. Обратите внимание, как чередуются темные и светлые участки линии, складываясь в изменчивый контур, называемый «характером линии».
3. Нарисуйте шесть маленьких квадратов: три закрасьте карандашом 2H, а остальные три – 2B. Контролируйте

РИСОВАНИЕ ПАЛЬЦЕМ

Растирать тон пальцем следует, как и при рисовании карандашом, параллельно форме предмета. Прочувствуйте ее, а затем наносите тон карандашом или растирайте пальцем. Рисуйте так, как нравится. Данная техника поможет передать текстуру поверхности предмета.

насыщенность тона для каждого: темный, светлый и средний. Разотрите и сравните с остальными тон в каждом квадрате.

4. Нарисуйте квадрат. Затонируйте его как можно темнее карандашом 2B. Затем половину заштрихуйте карандашом 2H, чтобы посмотреть, как он сглаживает текстуру 2B.

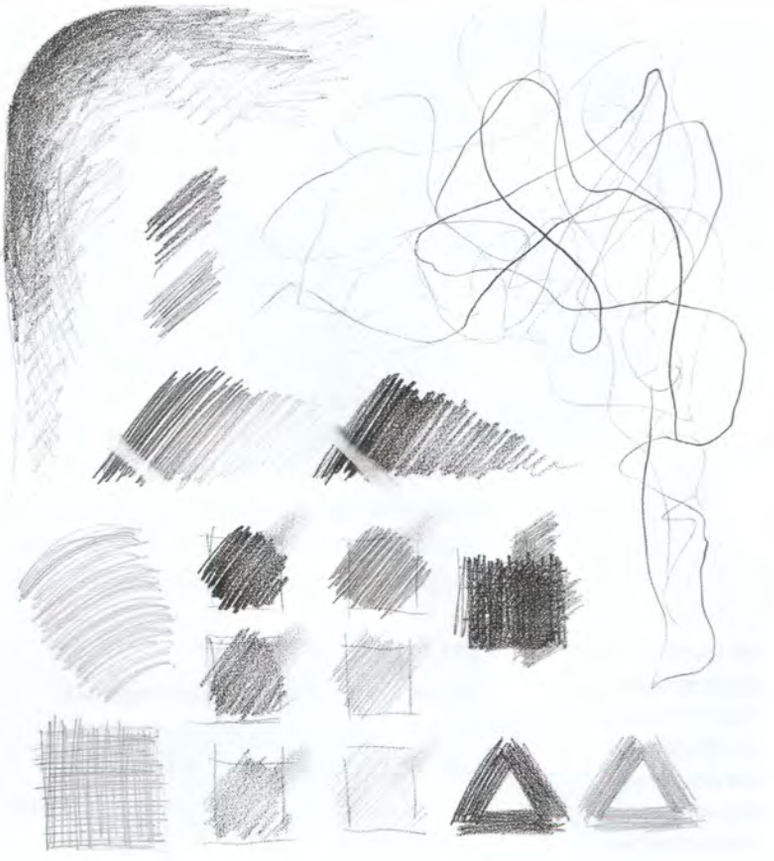
5. Проведите несколько произвольных волнистых линий рядом друг с другом.

6. Нарисуйте квадрат и затонируйте его сначала горизонтальными, а затем вертикальными штрихами.

7. Начните рисовать спираль карандашом 2B, сильно нажимая на бумагу и располагая витки близко друг к другу. Постепенно снижайте нажим до среднего тона, а затем до светлого. А теперь сделайте все то же самое карандашом 2H. Сотрите ластиком небольшой участок светлого конца первой спирали, а затем темного. Повторите со второй спиралью. Обратите внимание, какой карандаш (и какой из кончиков спирали) стирается легче.

8. Нарисуйте два маленьких треугольника, один карандашом 2B, а другой – 2H. Снаружи треугольников соответствующим карандашом нанесите широкие полосы тона. Усиливайте тон вокруг контура треугольника, пока контур не сольется с тоном. Этим же способом впоследствии вы будете рисовать блики, контуры которых должны быть менее заметными, чем окружающий тон. Какой из треугольников притягивает взгляд?

9. Нарисуйте изгибающуюся линию длиной около восьми сантиметров. Теперь возьмите карандаш так, чтобы пальцы находились намного дальше от кончика, чем обычно. Штрихуя в разных направлениях, нарисуйте вдоль линии полоску шириной примерно два с половиной



ПРОБА ШТРИХА
На рисунке показано, как с помощью карандаша наносить разные тона, о которых шла речь на предыдущей странице. Описание упражнения ниже.

сантиметра. Она должна повторять изгиб линии. Снова возьмите карандаш так, как для письма. Усилив нажим и нанося штрихи отдельно друг от друга, затемните вдоль линии половину полосы, прилегающую к ней. Таким же образом затемните половину второй полосы. Создайте плавный тональный переход между получившимися тремя полосами с помощью карандашных штрихов, ластика или пальца.

КОНСТРУКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Прикрепите лист с упражнением к стене и посмотрите на него с расстояния. Видите ли вы градацию тонов от очень темного до очень светлого, серебристого серого? Если ни один из темных тонов не выглядит достаточно темным, исправьте это карандашом 2B. Помните о широком

диапазоне серых тонов. Карандаш 2B наиболее подойдет для темных тонов, а 2H – для светлых, серебристых, как на светлой коже или яйце. Я обычно использую 2H для вспомогательных линий и светлых тонов, а затем заканчиваю рисунок карандашом 2B, при необходимости смягчая текстуру его штрихов с помощью 2H.

Карандашными штрихами можно передать форму поверхности любого предмета: прямыми штрихами – плоскую, закругленными – округлую. Кажутся ли вам тона, нанесенные вдоль изогнутой линии, лежащими на округлой поверхности? Три тона – темный, средний (переходный) и светлый – в случае плавного перехода создают объем.

ДИАПАЗОН ТОНОВ

Вернитесь к семи расставленным по тону предметам и зарисуйте их карандашом.

Вначале для каждого объекта нарисуйте квадрат. Затем прищурьтесь и на каждый квадрат нанесите тон, соответствующий общему тону предмета. Тональный контраст между квадратами будет таким же, как и между предметами. Наблюдайте за постепенным изменением тона от квадрата к квадрату, от темного к светлому (или наоборот).

ДОБАВЛЕНИЕ ТОНА К НАБРОСКАМ

Приготовьте несколько предметов – на данном этапе обучения лучше всего использовать гладкие, округлые – и бумагу 35 × 43 см. Не усложняйте рисунок. Прежде чем приступать, рассмотрите тона на каждом объекте.

Разложите предметы на ровной поверхности. С одной стороны направьте на них свет (естественное освещение не подходит, потому что оно изменяется быстрее, чем вы рисуете). Выключите дополнительные источники освещения и проанализируйте тональные соотношения в каждом предмете.

- *Общий тон. Доминирующий тон объекта, не зависящий от теней и отражений. Он определяет положение объекта в диапазоне тонов от темного до светлого. Например, общий тон баклажана более темный, чем общий тон лимона, потому что фиолетовый темнее желтого. При этом общий тон баклажана светлее, чем тень на нем. Общий тон – самый светлый из трех тонов, участвующих в создании объема.*
- *Тон теней – самый темный из трех основных тонов. Тени бывают трех видов. Собственная тень. Это тень на объекте, она формируется под воздействием света и находится в максимальном отдалении от освещенных участков. Играет основную роль в создании объема. Падающая тень. Так называются тени, которые объект отбрасывает на поверхность, – в натюрморте это, как правило, стол – и на окружающие его объекты. Если вы гуляли по улице поздно вечером,*

На иллюстрации – пример падающей тени (от помидора) и собственной (на луковице). РИСУНОК УЧЕНИЦЫ КИМ НАЙТИНГЕЙЛ.

а за спиной светила луна или фонарь, вы могли наблюдать свою падающую тень. Это уникальное отражение вашей формы, даже если оно длинное и искаженное.

- *Тень в точке соприкосновения. Маленький, самый темный участок падающей тени прямо под объектом, в точке, где он соприкасается с поверхностью. Позволяет «утяжелить» объект, чтобы он не выглядел висящим в воздухе.*
- *Средний тон. Создает переход между светлым и темным тонами, усиливая иллюзию объема. Карандаш идеален для этого плавного, переходного тона. Прищуривание позволяет увидеть очертания тени, а значит легче изобразить форму предмета, поскольку темные и светлые участки светотени соединяются тем же образом, что и детали пазла.*
- *Отраженный свет. Может быть бликом или более светлым участком тени. Блики – это отраженный свет, самая яркая точка на освещенном участке объекта. На влажной, блестящей, гладкой или твердой поверхности его границы четкие. На матовых объектах с поверхностью, плохо отражающей свет, вместо бликов будут заметны наиболее освещенные области. В отличие от самых светлых тонов блики не играют решающей роли в передаче объема, поэтому их изображение не обязательно. Отраженный свет, так называемый рефлекс. также может высветить небольшой участок тени, но в этом случае он остается частью тени и должен быть темнее, чем освещенные участки объекта.*

СПОСОБ ИЗОБРАЖЕНИЯ БЛИКОВ

Блики на прозрачном бокале требуют контрастного по отношению к себе общего светло-серого тона.

На этом рисунке несколько видов теней. Бликов на тыкве нет, но в ее собственной тени виднеется рефлекс.
РИСУНОК УЧЕНИЦЫ КИМ НАЙТИНГЕЙЛ.

Падающая от клубники тень согласуется с ее формой, как и блики на поверхности стекла.
РИСУНКИ УЧЕНИЦЫ КИМ НАЙТИНГЕЙЛ.

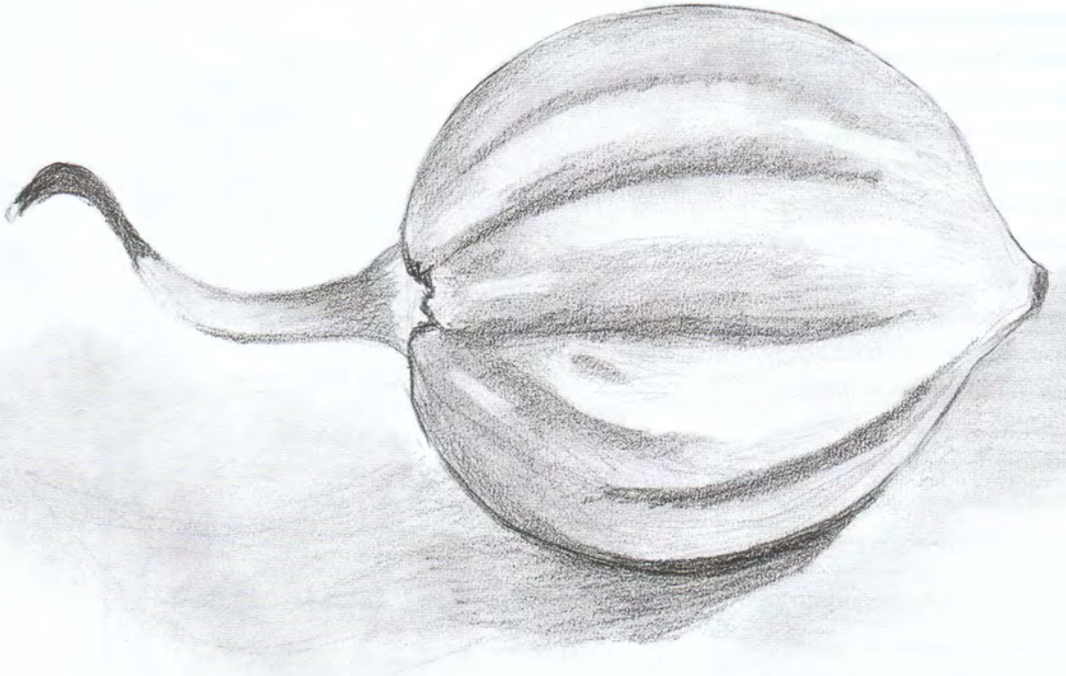
Определение тона

Этот рисунок создан для изучения формы предметов и теней.
РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ШЕРРИ АРТЕМЕНКО.

РИСОВАНИЕ ТЕНЕЙ

Возьмите два или три объекта разной формы и прищурьтесь, чтобы рассмотреть индивидуальную форму теней. Сейчас нас интересуют только падающая и собственная тени. Сделайте несколько маленьких пробных набросков. Прикрепите рисунки к стене так, чтобы видеть их с места, с которого рисовали. Прищурьтесь и сравните форму теней на объектах и рисунке.

«Я все рисовала карандашом 2B, но поняла, что надавливаю очень сильно, и переключилась на 2H. Тон от карандаша 2B получался слишком темным», —
ученица Рита Коппинг.



«Когда-то я пробовала рисовать тыкву, и получилось так себе. Но в этот раз я удивилась: ого! очень даже неплохо! С этого момента я поняла, что кое-что могу. Мне казалось, что нераскрашенная тыква будет унылой и скучной, но она получилась довольно выразительной», — УЧЕНИЦА ПУШПА КАПУР.

Нажим на карандаш 2B дает насыщенный темный тон и эффект контраста, как в этом букете. РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ПАМЕЛЫ ЭБЕРТОН.

Серебристый тон цветка передан легкими штрихами карандаша 2B. РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ДЖИНИ БУРН.

Пошаговый рисунок с тональной проработкой

Рисунок создается последовательными слоями. Мы начинаем со вспомогательных линий, затем поэтапно работаем поверх них. Постепенно добавляются темные тона, четкий контур и детали. Мы продвигаемся неравномерно: иногда делаем шаг назад (стирание ненужных линий) или два шага вперед (нанесение тона перед заключительным этапом). Выберите предмет, который вам больше всего нравится и на который вы готовы потратить время. Направьте свет, чтобы сделать объем более выразительным. Приготовьте бумагу 35 × 43 см, карандаши 2B и 2H и карандаш с ластиком.

КОНСТРУКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Глядя на изображение с расстояния, сравните его с объектом. Видите ли вы какие-нибудь ошибки? Прищурьтесь и внимательно оцените соответствие тонов. Задайте себе вопросы:

- *верно ли расположены тона?*
- *передан ли объем?*
- *достаточно ли плавный переход между тонами?*

Если на все вопросы вы ответили «да», то вы на верном пути. Продолжим работать.

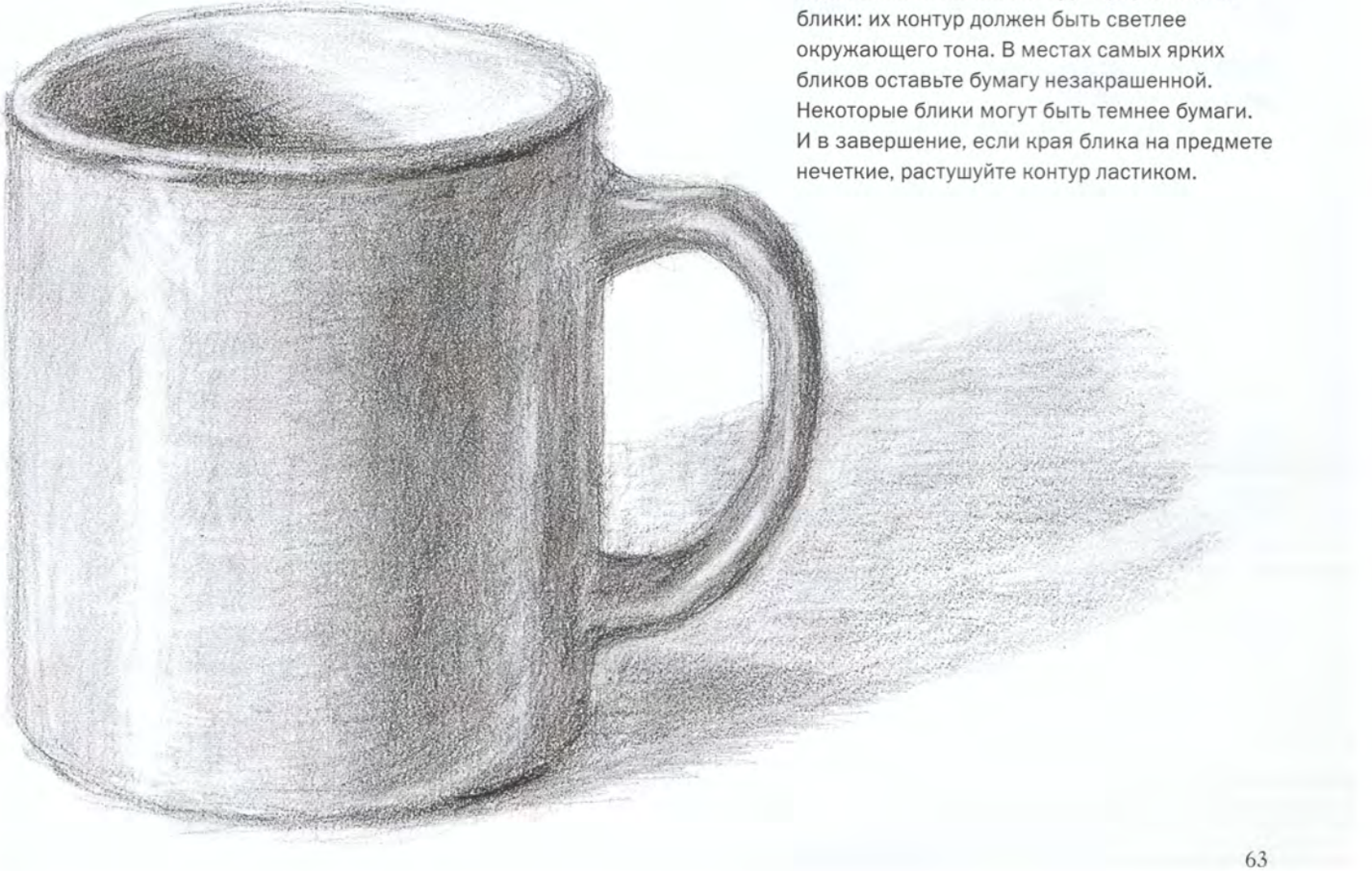
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ОСНОВНОГО ТОНА

Работая над основным тоном предмета, периодически меняйте направление штрихов с учетом формы предмета. Найдите как минимум два направления, например, вверх-вниз и по окружности, и следуйте им в процессе штрихования. Если на большую часть поверхности округлого объекта накладывать прямые штрихи в одном направлении, он будет выглядеть плоским. Разотрите образовавшуюся графитовую пыль пальцем по форме объекта.

ШАГ 1. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ. С помощью визуальных измерений легкими линиями наметьте общую форму объекта. Если он симметричный, проверьте правильность изображения, прикрепив рисунок на стену и оценив с расстояния.

ШАГ 2. ДОБАВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ. Нарисуйте контуры и добавьте детали. Тонко обведите контуры бликов, если они есть. Наметьте участки каждого тона длинными штрихами. Для очень светлого объекта используйте карандаш 2H, в иных случаях предпочтительнее 2B. На этом этапе сосредоточьтесь на проработке среднего тона независимо от общего тона объекта. Нарисуйте формы теней на предмете (они всегда будут темнее основного тона). Регулируя нажим, смягчите переход между тенями и основным тоном. Нарисуйте контур падающей тени и нанесите на нее слой горизонтальных штрихов, чтобы сделать ее плоской. Изобразите рефлексы в тенях, высветлив их ластиком или затемнив область вокруг них. Добавьте тень в точке соприкосновения объекта с поверхностью для придания «веса».

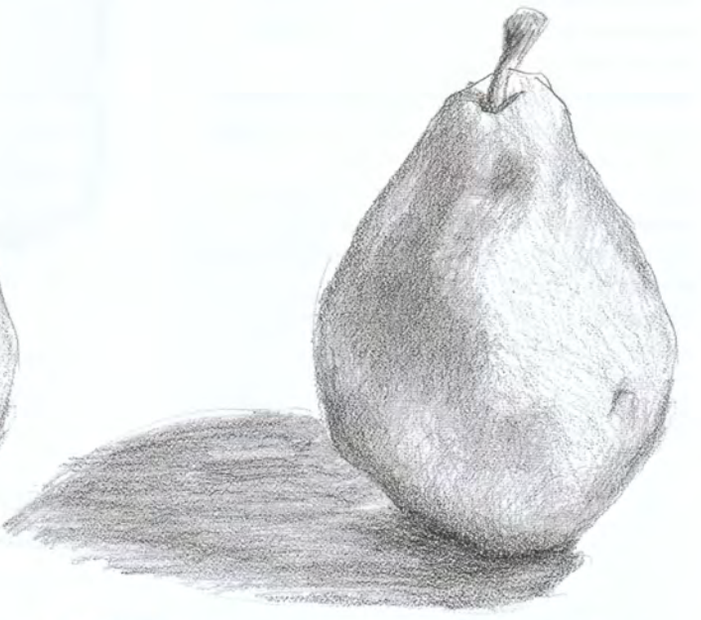
ШАГ 3. ЗАВЕРШАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ. Внимательно посмотрите на свой набросок и оцените соответствие тонов с объектом. Поверх всех тонов положите слой коротких, четких штрихов, часто меняя их направление. Смягчайте фактуру с помощью ластика или пальца. Где необходимо, усиливайте тон и добавляйте четкий контур. Проработайте блики: их контур должен быть светлее окружающего тона. В местах самых ярких бликов оставьте бумагу незакрашенной. Некоторые блики могут быть темнее бумаги. И в завершение, если края блика на предмете нечеткие, растушуйте контур ластиком.



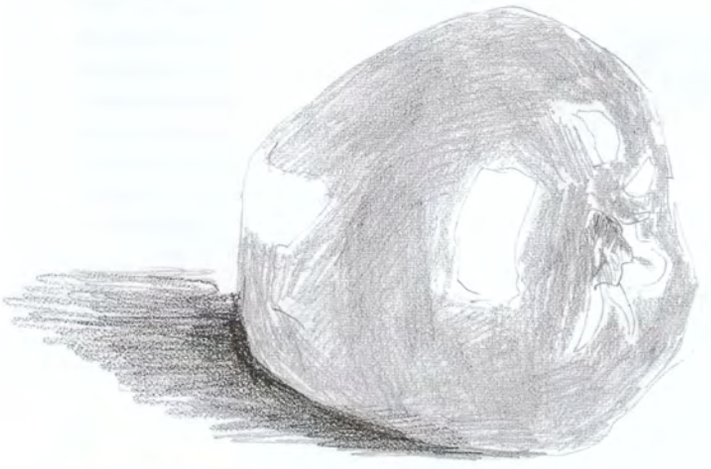
Решение проблем

В искусстве мы сталкиваемся с проблемами так же часто, как и в жизни. Но ошибки, если вовремя их замечать и исправлять, лишь придают больше уверенности. До сих пор вы работали над рисунком карандашом и ручкой, но понимание описанных ниже проблем и предложенных решений пригодится в дальнейшем – для рисунков, выполненных отмывкой, углем и пастелью.

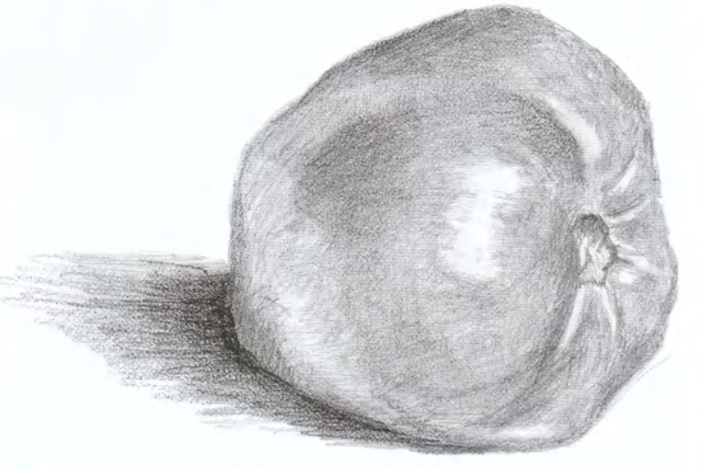
ПРОБЛЕМА: слишком активная падающая тень с излишне четким контуром.



РЕШЕНИЕ: положенные поверх горизонтальные штрихи сделают тень, отбрасываемую на поверхность стола, более плоской.



ПРОБЛЕМА: странные и неубедительные блики.



РЕШЕНИЕ: замаскируйте контуры и выделите блики, нанеся вокруг тон аккуратными темными штрихами.

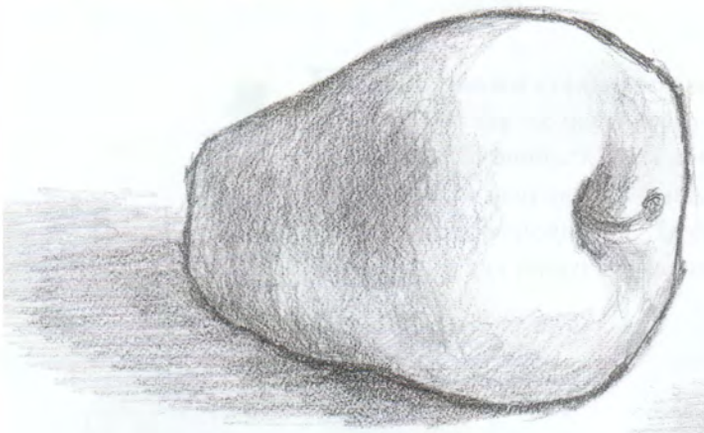
ПРОБЛЕМА: объект выглядит плоским, переход между тонами слишком резкий, из-за чего тени кажутся приклеенными к рисунку.

РЕШЕНИЕ: наложите поверх всей формы слой прямых штрихов в разном направлении; смягчите тональные переходы дополнительными тонами серого; растушуйте текстуру пальцем или ластиком.

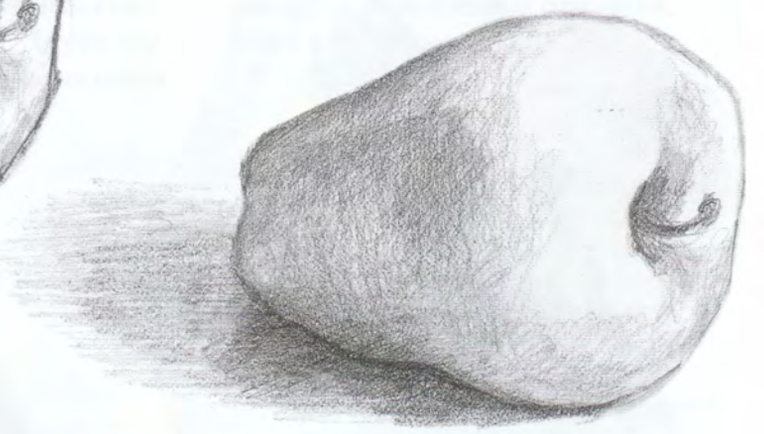
ПРОБЛЕМА: плоская форма, отсутствие объема.

РЕШЕНИЕ: для придания объема добавьте серых тонов. Затемните нижнюю часть объекта там, где он соприкасается с падающей тенью.

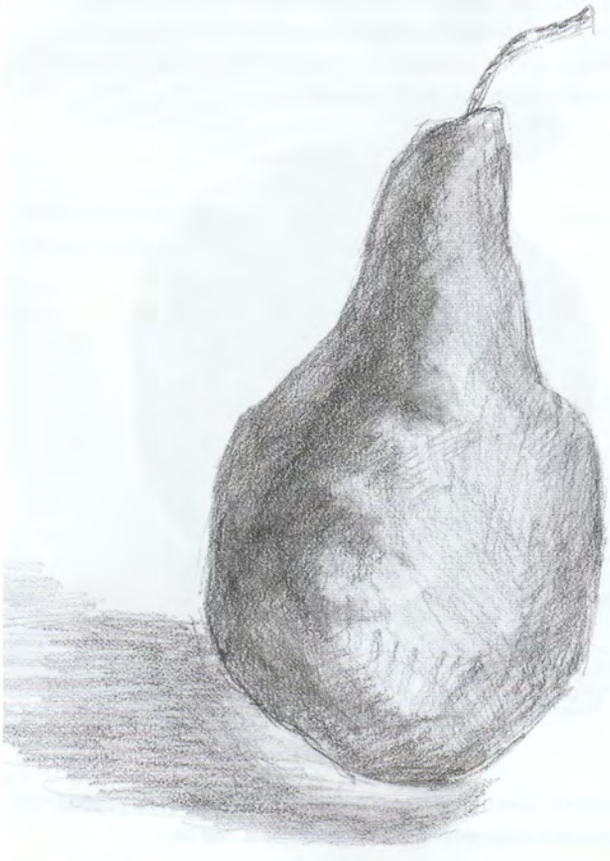
Решение проблем



ПРОБЛЕМА: слишком темный контур объекта по сравнению с основным тоном.



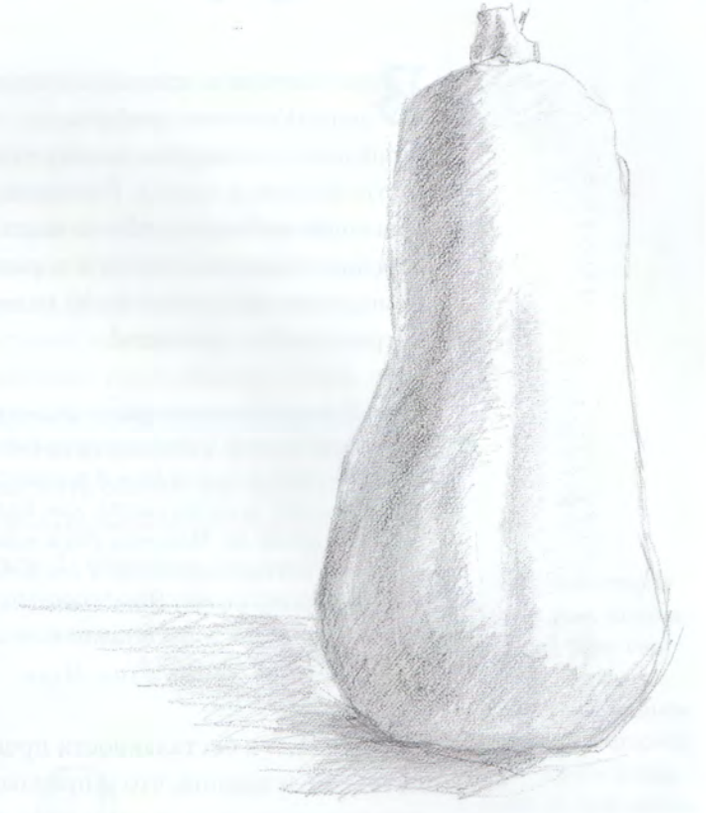
РЕШЕНИЕ: если у контура одинаковая толщина, придайте ему «характер», варьируя линию произвольно с помощью ластика.



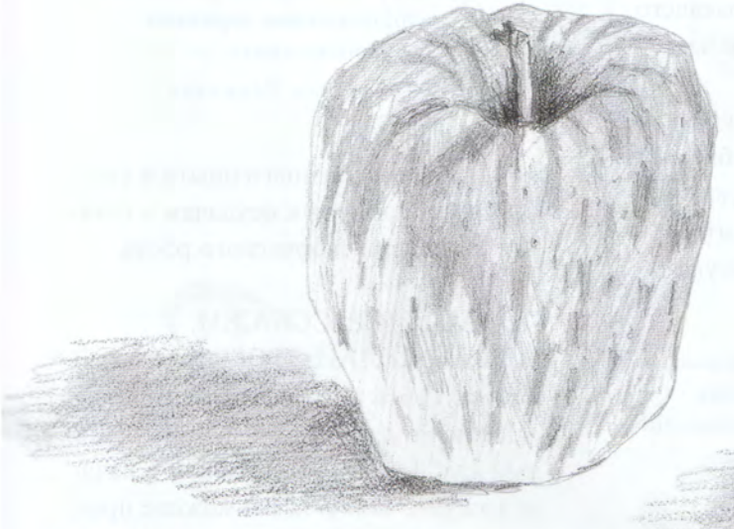
ПРОБЛЕМА: объект словно висит в воздухе, вместо того чтобы стоять на твердой поверхности.

РЕШЕНИЕ: добавьте маленькую темную тень непосредственно под объектом, чтобы визуально утяжелить его.

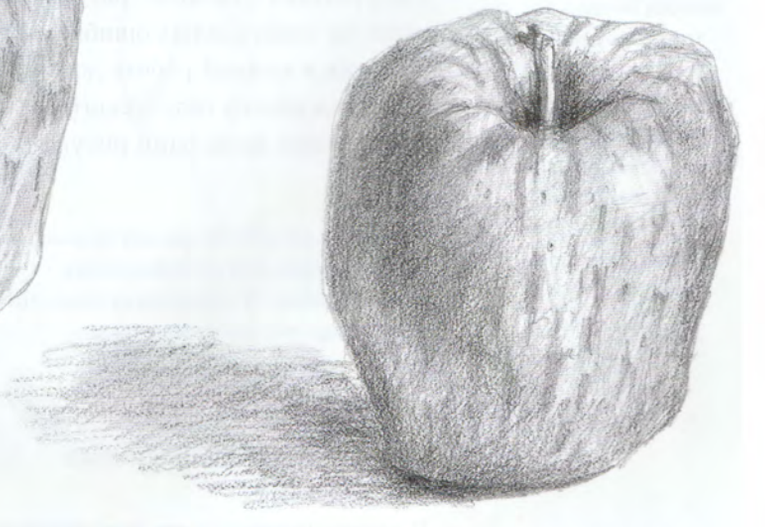
ПРОБЛЕМА: слишком светлый объект, как будто он тает.



РЕШЕНИЕ: усильте контур и затемните тени, где необходимо.



ПРОБЛЕМА: вы чрезмерно сосредоточились, рисуя поверхность объекта, и пренебрегли проработкой объема, в результате чего получился плоский орнамент.



РЕШЕНИЕ: для передачи объема светотень должна быть проработана на всей поверхности объекта, включая элементы рисунка его поверхности.

Долой перфекционизм

В дополнение к предыдущему разделу «Решение проблем». Проблема: чрезмерная самокритика и стремление к идеалу. Решение: как только вы поймаете себя на мыслях о таланте («достаточно ли я хорош?»), немедленно выбросьте их из головы и продолжайте рисовать!

«Я решила просто расслабиться и быть готовой к любому результату. И настолько погрузилась в процесс, что забыла обо всем на свете, как будто медитировала. Наконец-то я нашла способ абстрагироваться от забот и просто быть. Это принесло ощущение мира и покоя», —

ученица Анита Сент-Мари.

Сомнения в бесталанности происходят из заблуждения, что и произведение искусства, и *вы* должны быть идеальными. Но это невозможно. То, что вы сочтете несовершенным в своем рисунке, вполне может оказаться элементом авторского стиля, делающего его неповторимым. Искусство часто начинается именно с этого.

Погрузитесь в процесс рисования, учитесь на собственных ошибках и не старайтесь в каждой работе достигнуть апогея своего творческого развития. Это всего лишь один рисунок,

«Я позволила себе быть несовершенной и рисую для собственного удовольствия. Я перестала что-либо кому-то доказывать», —

ученица Анжела Лоуи.

и вас ждут еще много чистых листов бумаги.

В жизни начинающих художников рано или поздно наступает момент осознания, что хорошая картина – это не безупречное исполнение и не точная копия объекта. Для этого есть фотоаппарат. Подлинно прекрасным рисунок и любое другое произведение искусства делает индивидуальное восприятие увиденного, умение пропустить реальность через себя. Вся история искусств тому свидетельство. Перфекционизм сковывает. Мы боимся показать, *что* представляем собой на самом деле, потому что не хотим быть уязвимыми. Но для занятий искусством надо отважиться быть самими собой.

За годы преподавания я не помню случая, чтобы ученики, которым все легко давалось изначально, показывали в итоге блестящие результаты. Сочетание же заинтересованности и гибкости восприятия в процессе обучения практически всегда способствовало прогрессу. Умение делать

«Перфекционизм всю жизнь не позволял мне заниматься тем, в чем я, как мне казалось, не смогу переплюнуть других. Но я научилась противостоять неудачам, потому что рисование доставляло мне огромное удовольствие», —

ученица Энн Порфилио.

выводы из полученного опыта и спокойное отношение к неудачам – главные двигатели творческого роста.

ПОКАЖИ И РАССКАЖИ, ИЛИ НЕ ДЕЛАЙ ЭТОГО

В моем курсе предусмотрен этап «Покажи и расскажи» – конструктивный анализ домашней работы в начале каждого занятия. Вы можете пропустить эту часть и никому не показывать результат домашнего задания. Некоторые хотят немедленно поделиться своими достижениями с окружающими, другие предпочитают скрывать свои работы. Поступайте так, как вам захочется. И учтите, что людям, далеким от мира искусства,

может быть сложно обсуждать с вами рисунок, и возможно, что *вам* придется стать на время их преподавателем, чтобы ввести в курс дела!

УПРАЖНЕНИЕ «ВЗГЛЯД НА РУКУ»

Новая версия ранее описанного упражнения «Нарисуй свою руку». Это отличный способ попрактиковаться в рисовании, укрепить навыки измерения пропорций на примере собственной руки и усвоить информацию о передаче тонов кожи. Возьмите карандаш, соответствующий вашему тону кожи, – 2B или 2H: для более темной кожи подойдет мягкий 2B, а для более светлой – твердый 2H. После выполнения упражнения попробуйте сделать несколько дополнительных набросков руки в разных ракурсах.

1. Обведите контур свободной руки: ладонью вниз, пальцы вместе или расставлены. Нарисуйте складки на суставах пальцев.
2. Нанесите тон в области теней, прищуриваясь, чтобы лучше видеть их.
3. Линиями придайте форму ногтям.
4. Нанесите общий тон кожи на руку, при необходимости смягчите его пальцем. С помощью закругленных направляющих линий разметьте расположение суставов.

Когда я рисовала свою руку, то думала, где будет светлая или темная, тонкая или жирная линия, и повторяла это снова и снова, пока не получилось так, как хотелось. Потом я начала рисовать сосуды и заметила, что ластиком можно придать им дополнительный объем. Я была полностью поглощена узором линий в суставах пальцев и основаниями ногтей в форме полумесяцев. Должно быть, я потратила не меньше шести часов, но каждая минута стоила того!» –
ученица
Кристен Нимр.

Этюды

«Я говорю себе: "Не спеши, у тебя впереди вся жизнь, чтобы закончить рисунок". Рисуя, я стараюсь не торопиться и все время одергиваю себя», —

ученик Джейми Кивер.

Тон придает объем и вес. Теперь ваши наброски выглядят убедительно, особенно если смотреть на них с некоторого расстояния. Чем больше времени вы проводите над проработкой деталей, тем ближе вы к созданию этюда. Выбрав один предмет, предварительно тщательно изучите его, чтобы получить более реалистичный, цельный рисунок, детализированный и аккуратный. Основная разница между набросками и этюдом в том, что этюд выполняется медленно, с проработкой всех деталей и точной передачей тональных соотношений и, следовательно, требует больше времени.

СПОСОБ СГЛАЖИВАНИЯ КАРАНДАШНЫХ ШТРИХОВ

Штрихи не всегда должны быть заметными. Для получения однородного тона лучше всего подойдет карандаш 2H. Держите его так, чтобы кончик едва касался бумаги. Не нажимайте, легко водите туда-сюда по бумаге, как бы покачивая карандаш в пальцах, чтобы на бумаге оставался мягкий серый тон. Меняйте направление штриха, поворачивая кисть руки вместе с предплечьем.

НЕ СПЕШИТЕ

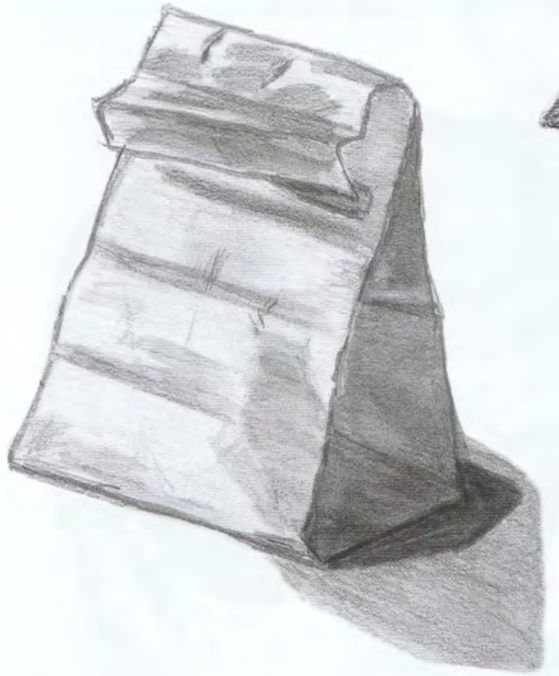
Часто начинающие озабочены, не слишком ли много времени они тратят на рисунок. Это не *вы* тратите время на рисунок, это *рисунок* требует времени. Просто рисуйте, пока не покажется, что он выглядит законченным.

Если наброски перерастают в этюды или вам бы этого хотелось, учитывайте нижеследующие пояснения. Итак, для создания этюда требуется:

- *замедлить темп;*
- *линии контура заменить короткими перекрывающими друг друга линиями;*
- *отнимая карандаш от бумаги, не убирать от нее руку;*
- *стараться более точно передавать тональные соотношения объекта;*
- *уделять больше внимания деталям;*
- *чаще анализировать каждый элемент.*

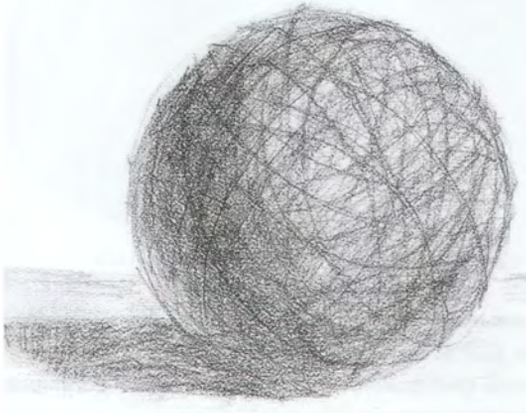
Широкий диапазон тонов делает изображение обычного ластика интересным рисунком.
РИСУНОК УЧЕНИЦЫ МАРГАРЕТ АДАМС.

Визуального отличия в изображении поверхности кожи и металла удалось достичь с помощью разницы в тоне и способах штриховки. РИСУНОК УЧЕНИЦЫ АНЖЕЛЫ ЛОУИ.



Глубокие складки и небольшие заломы благодаря широкому тональному диапазону превратили скромный бумажный пакет в идеальный объект для карандашного этюда. РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ДЖЕЙН ВОЛАНСКИ.

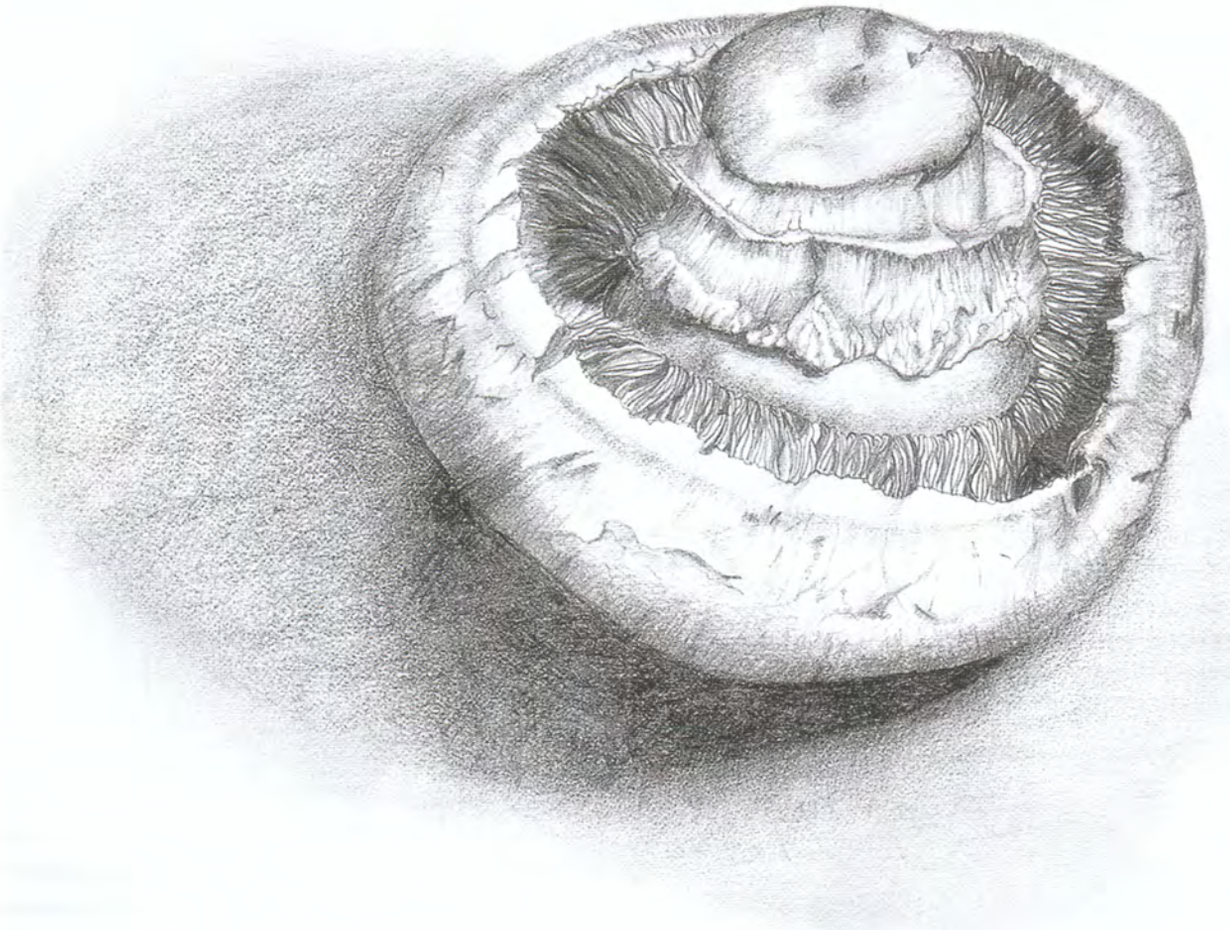
«К занятию нужно было сделать домашнюю работу. Выходя из дома, я взяла пульверизатор, поставила его на стеклянный стол возле бассейна и рисовала, пока дети купались. Потом у меня было еще много дел, и я рисовала по мере возможности. Я не исправляла эти рисунки и не ожидала от них ничего особенного. Я просто хотела выполнить домашнее задание, чтобы двигаться вперед», – ученица Памела Шиллинг.



Мотку бечевки, как и любому сферическому предмету, придает объем плавный тональный переход от темного к светлому. РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ЛЮСИИ МОТТА-СИЛВА.

Домашнее задание

Рисуйте этюды и скетчи, линейные и тональные, экспериментируйте и смотрите, что получается. Все время ищите вокруг себя интересные объекты, которые стимулируют вас рисовать.



«Я пришла на курс без всякой подготовки. На одном из занятий стала рисовать гриб со множеством мелких деталей, и хотя меня это немного напугало, я быстро погрузилась в процесс. Нам сказали, что периодически нужно смотреть на рисунок с некоторого расстояния, и я вдруг поняла, что давно этого не делала. Я была поражена, когда отступила назад и увидела почти полное сходство. Раньше такого не бывало, мне приходилось много стирать и исправлять. Удачный контур вселил в меня уверенность. Я взяла гриб домой, чтобы поработать над деталями. Я думала, что рисую всего полчаса, но оказалось, прошло целых три часа!» –
ученица Элен Лобрано.

«Я прищурилась и видела только формы, детали расплывались. Это было очень, очень интересно, и я забыла обо всем на свете», –
ученица Энн Бэллантайн.

Один из положительных моментов рисования в том, что подходящий объект всегда найдется под рукой… или под ногой. РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ПАМЕЛЫ ШИЛЛИНГ.

Goya

ГЛАВА 5

Другие техники работы с тоном: отмывка, ручка, карандаш

Мы должны... наделить изображение объекта теми подробностями, которые видим в данный момент, забыв обо всем, что видели раньше.

Поль Сезанн

Расширить возможности работы с тоном поможет новая техника – *отмывка*. Ее можно использовать для расставления акцентов и расширения диапазона тонов, а также придания рисунку элегантности и плавности.

Что такое отмывка? Это раствор, полученный добавлением небольшого количества краски к большому объему воды. Отмывка прозрачна, и сквозь нее можно видеть линии рисунка. Отмывка – базовая техника живописи, используемая акварелистами.

При выполнении отмывки кисть должна скользить по поверхности бумаги. Если ее движение не плавное, значит кисть слишком сухая и нужно смочить ее.

Смешивают и наносят отмывку кистью. Можно взять недорогую кисть для акварели или акрила, главное – с заостренным кончиком. Хотя в разделе «Принадлежности» я говорила про круглую кисть, обратите внимание, что не у всех круглых кистей заостренный кончик, необходимый для работы с мелкими деталями, и учитывайте это при покупке. Во время работы держите ее в емкости с водой, ворсом вниз, но не оставляйте так надолго, иначе волоски загнутся. (Если такое случится, окуните кисть в кипяток на одну-две секунды, чтобы вернуть форму.) После каждого использования промывайте кисть водой с небольшим количеством мыла, а потом высушивайте, положив на стол или поставив в банку ворсом вверх. Обязательно промывайте кисть после работы!

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭТОЙ ГЛАВЫ:

карандаши 2B и 2H;
две ручки для рисования: тонкая и микро;
черная акварельная краска;
блокнот 15 × 20 см;
блокнот 35 × 43 см;
ластик Pink Pearl или карандаш с ластиком;
одноразовая палитра;
емкость с водой;
кисть № 6 из колонка или белки;
салфетки;
скотч;
ватные палочки.

«Я ходила на занятия по акварельной живописи, но у меня ничего не получилось из-за незнания основ рисунка. И я решила научиться», —

ученица Реджина Брауэр.

Слева
РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ДЖЕЙН ВОЛАНСКИ

Отмывка

ВЫБОР ТОНА ОТМЫВКИ

Глядя на рисунок, определите, на какой части рисунка вы будете делать отмывку, чтобы при смешивании раствора понимать, какой нужен тон. Прежде чем класть мазки, подумайте об их направлении. Сначала выбор тона, затем смешивание раствора и далее отмывка.

Вода с водой сливается,
высыхает —
рисунок получается, —

мое стихотворение для вас.

Прежде чем применять технику отмывки в рисунке, нужно подготовиться. Сложите необходимые принадлежности на столе, со стороны рабочей руки, и наполните емкость водой. Выдавите примерно два с половиной сантиметра краски из тубы на палитру. Если в качестве палитры вы используете бумагу для заморозки, закрепите ее скотчем, чтобы она не закручивалась. Подойдет квадрат со стороной примерно 30 см.

Ворс новой кисти будет жестким из-за гелевого покрытия. Его легко удалить, прижав кисть несколько раз к донышку банки и поболтав в воде. Определите, сколько воды вобрала в себя кисть, глядя на падающие с нее капли. Если воды слишком много, снимите излишек, проведя кистью по краям банки.

Аккуратно наберите на кончик кисти немного краски, не окуная в нее всю кисть.

Смешайте краску с водой на одноразовой палитре. По раствору на палитре невозможно точно судить о его тоне, поэтому нужно сразу сделать пробу на обычной бумаге.

Добавив воды к жидкости, которая осталась в кисти, можно сделать тон светлее – для этого просто окуните кисть в воду. Продолжайте добавлять воду к первоначальному раствору. Поскольку вы добавляете к раствору воду, а не краску, с каждым разом количество воды по отношению к количеству краски растет и тон осветляется (от черного до бледно-серого). Делая пробные мазки, вы увидите разницу между тонами.

УПРАЖНЕНИЕ «ПРОБА ОТМЫВКИ»

В этом упражнении, как и в «Пробе штриха», опирайтесь на иллюстрацию, но используйте столько бумаги, сколько необходимо. В блокноте 35 × 43 см делайте рисунки размером примерно в половину листа или рисуйте в блокноте 15 × 20 см. Бумага для рисования не всегда пригодна для выполнения всего рисунка во влажной технике. Если отмывка будет занимать большую часть поверхности листа, он может покоробиться. Помните: отмывка – это дополнение рисунка. Кисть № 6 предназначена для работы с маленьким форматом (в данном упражнении и далее в этой главе), для масштабной отмывки понадобится кисть побольше. Если покрывать большую площадь мазками маленькой кисти, на рисунке останутся полосы.

1. Сделайте прозрачный раствор для отмывки на палитре.
2. Попробуйте тон полученного раствора на обычной бумаге. Чтобы осветлить тон, добавьте воды. Продолжайте, пока не раствор не станет достаточно светлым, каждый раз делая пробный мазок.
3. Сделайте мазок на бумаге для рисования. Оставьте до высыхания, мы вернемся к нему позже.
4. Кончиком кисти нарисуйте несколько точек.
5. Карандашом нанесите на бумагу несколько разных тонов, расположив их рядом. Затем поверх сделайте светлую отмывку. Слой серой отмывки объединил разные тона, но текстура карандаша просвечивает сквозь ее прозрачный слой.
6. Кончиком кисти сделайте мазок темным раствором, сразу же промокните бумагу салфеткой – она послужит ластиком.
7. Чтобы сделать отмывку с четким контуром, нарисуйте карандашом вертикальную линию (около пяти сантиметров). Держите кисть кончиком от себя, параллельно линии. Осторожно приложите кисть к бумаге рядом с линией и постепенно прижи-

майте, пока волоски не начнут касаться линии сбоку. Четкая линия получится, если использовать боковую часть ворса, а не кончик. Ведите кисть вдоль линии вниз, по направлению к себе. Если раствор закончится, переверните кисть другой стороной и продолжайте. Это более эффективный способ отмывки вдоль контура, чем отмывка кончиком. Попробуйте то же самое с волнистой линией.

8. Положите два мазка отмывки рядом, слегка перекрывая края, и посмотрите, как они сливаются друг с другом.

9. Сделайте мазок и немедленно размойте его край чистой водой. Раствор распространится в воду, смягчая край мазка.

10. Сделайте мазок. Затем кончиком слегка отжатой кисти легкими движениями растушуйте подсыхающий край.

11. Обрисуйте кистью простые формы – треугольник или сердце. Для этого смешайте самый темный возможный раствор без потери прозрачности.

12. Карандашом нарисуйте несколько маленьких прямоугольников. Сделайте раствор. Установите блокнот под небольшим наклоном (держите его свободной рукой, а лучше поставьте на низкую опору). Над прямоугольником проведите горизонтальный мазок. Ниже сразу же положите еще один, перекрывая предыдущий. Продолжайте, добавляя каждый следующий мазок прежде, чем высохнет предыдущий. Из-за гравитации раствор будет стекать вниз; наклонив блокнот еще больше, можно усилить этот эффект. Если внизу прямоугольника скопился нежелательный излишек раствора, промокните его ватной палочкой или скрученной салфеткой, не меняя угол наклона блокнота, чтобы раствор не потек в обратном направлении.

13. Оставьте блокнот под наклоном. Нарисуйте карандашом произвольную форму, затем смочите ее чистой водой. На увлажненную форму нанесите отмывку и понаблюдайте, как она растекается. Можно добавлять отмывку, контролируя ее распространение внутри формы, только не кладите мазки.

14. На светлую отмывку, которую отложили до высыхания в шаге 3, положите поперек два мазка. Видно, что в месте пересечения тон стал темнее.

КАК СМЯГЧИТЬ РЕЗКИЙ ВЫСОХШИЙ КРАЙ

Края отмывки, если не размывать их дополнительно, после высыхания будут резкими. Чтобы смягчить границы уже высохшего мазка, аккуратно проведите по ним влажной кистью или ватной палочкой.

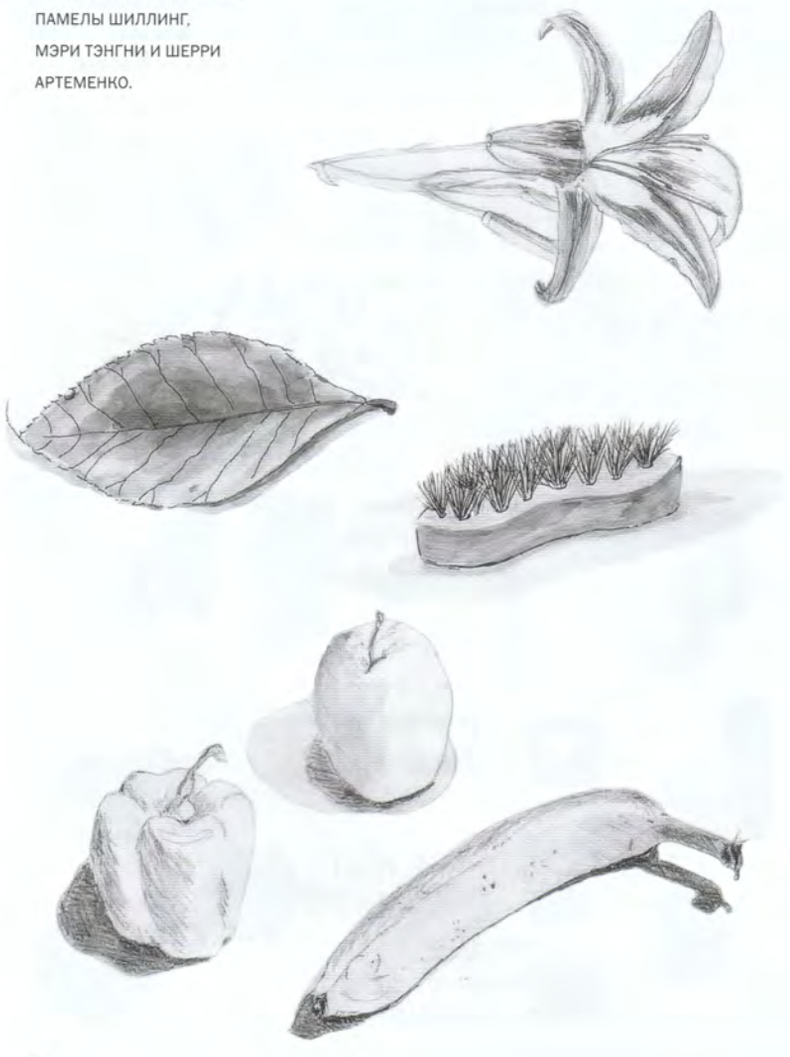
ПРОБА ОТМЫВКИ
Как выполнить показанные на иллюстрации пробные мазки отмывкой, можно узнать из упражнения со стр. 76. Обращайтесь к ним при выполнении собственных пробных мазков.

Отмывка

УПРАЖНЕНИЕ «КАРАНДАШНЫЙ РИСУНОК С ОТМЫВКОЙ»

Сделайте этюд в блокноте 15 × 20 см или два-три этюда на большом листе. Выберите объекты. Хорошие результаты получаются при рисовании грибов, ракушек, тюльпанов, чайных чашек – любых предметов небольшого размера со светлым основным тоном. Этюды, выполненные карандашом и отмывкой, выглядят нежно благодаря неброскому светлому тону.

1. Поставьте предмет (любимый!) достаточно близко к себе, чтобы видеть все детали. С учетом уже приобретенных навыков выполните этюд карандашом и проработайте все тона, включая падающую тень.



Цветы, фрукты и щетка – одинаково привлекательные для натюрморта предметы. РИСУНКИ УЧЕНИКОВ (*СВЕРХУ ВНИЗ*): ПАМЕЛЫ ШИЛЛИНГ, МЭРИ ТЭНГНИ И ШЕРРИ АРТЕМЕНКО.

2. *Сделайте максимально светлый раствор* для отмывки. Далее в упражнении используйте только его. Все тона уже проработаны карандашом и будут просвечивать сквозь слой отмывки. Помните два условия успешного выполнения этого упражнения: при необходимости смягчать края отмывки и пользоваться только одним раствором.

3. Сделайте пробный мазок. Если раствор высыхает или становится более концентрированным, возможно, понадобится смешать еще. Не забывайте, что он должен быть максимально светлым. Не набирайте на кисть слишком много раствора. Если вы обнаружите, что отмывка слишком темная или вдруг образуются потеки, сразу же промокните ее салфеткой.

4. Положите светлую отмывку на все изображение объекта, кроме мест предполагаемых бликов. Поскольку слой отмывки прозрачный, все тона, положенные карандашом, будут просвечивать. Отмывка добавляет легкий, обобщающий серый тон. Там, где отмывка легла хорошо, избегайте повторных мазков кистью.

5. Кладите мазки по форме предмета, как будто катая санки по его «холмам и долинам». Не двигайте кистью бесцельно и сразу отнимайте ее от бумаги, когда закончите мазок. Если уже на этом этапе видны полоски от кисти, добавьте в раствор воды.

6. Пока отмывка еще влажная, для усиления тона можно добавить дополнительный слой того же светлого раствора. Не больше краски, а именно больше раствора поверх отмывки.

7. Чтобы сохранить резкий край, дождитесь высыхания мазка, прежде чем класть рядом с ним новый, иначе они сольются друг с другом. Чтобы отмывка высохла, потребуется время. Резкие края в нужных местах усиливают положительное впечатление от рисунка.

8. Отложите рисунок на несколько минут до высыхания. Когда рисунок окончательно высохнет (для проверки: на ощупь еще влажная поверхность кажется прохладной), закрепите его на стене и сядьте, положив объект между собой и рисунком. Для конструктивного анализа пользуйтесь теми же принципами, что и для любого тонального рисунка.
9. Выполните это упражнение несколько раз. В первый раз освойтесь с техникой и материалом, а затем действуйте более свободно.

КОНСТРУКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

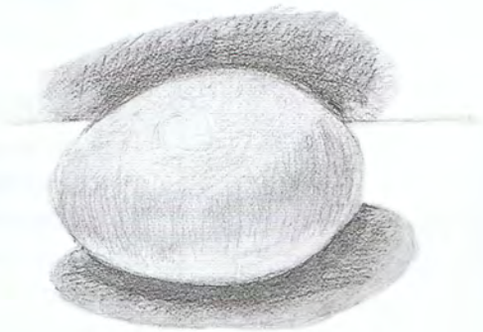
Замечаете ли вы какую-нибудь деталь, которая подчеркнула бы объем? Поработайте ластиком, поскольку отмывка лежит поверх карандаша. Для усиления тона или уточнения контуров используйте карандаш или дополнительный слой отмывки. Чтобы не порвать бумагу, рисуйте карандашом только после ее полного высыхания. Новый слой отмывки можно класть поверх предыдущего, не дожидаясь высыхания. Но будьте осторожны, потому что верхний слой может смыть нижний. Бумага может принять лишь ограниченное количество слоев отмывки.

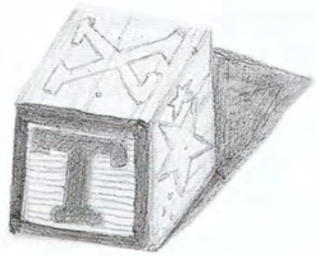
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ?

На этой странице приведены примеры удачных работ начинающих. Но на каждый хороший рисунок приходится несколько неудачных. Они – часть пути к успеху. Храните все свои работы, чтобы отмечать творческий рост.

Если вас что-то расстроило, сделайте перерыв. Отдохните, если есть такая потребность, выпейте кофе или чаю, прогуляйтесь. А потом возвращайтесь и продолжайте с новыми силами.

Даже из простого завитка ленты может выйти красивый рисунок. РИСУНОК УЧЕНИЦЫ НЭНСИ ОПГААРД.





«Я хотела нарисовать арахис, колокольчик и другие простые предметы (яйцо, яблоко, кубик). Текстура арахиса и затейливость антикварного колокольчика привлекли меня больше всего. Что до их расположения на листе – оно вышло таким совершенно случайно!» –
ученица Мишель Каппельери.

Рисование ручкой

Настало время поднять ваше мастерство на новый уровень. Техника рисования скетчей ручкой та же, что и карандашом. Начинайте с изучения контуров объекта – как внешнего, так и внутренних. Рисуйте их спонтанно, прерывая там, где считаете нужным.

Есть три основных способа нанесения тона ручкой:

- *штрихование (группы близко расположенных параллельных линий);*
- *перекрестный штрих (группы близко расположенных параллельных линий, обычно накладывающиеся друг на друга под прямым углом);*
- *штрихование точками, так называемое «точкование» (группы маленьких точек, черточек или других элементов, дающие эффект пестроты).*

Предлагаю сделать несколько упражнений, чтобы освоиться с этими техниками.

«Я заставляла себя просто выполнять задание, смотреть на линии и рисовать и не оценивать результат, пока не закончу. Каким-то образом это помогло мне преодолеть страх, что я не способна сделать реалистичный рисунок», —

ученица Трейси Робинсон.

УПРАЖНЕНИЕ «ПРОБА РУЧКИ»

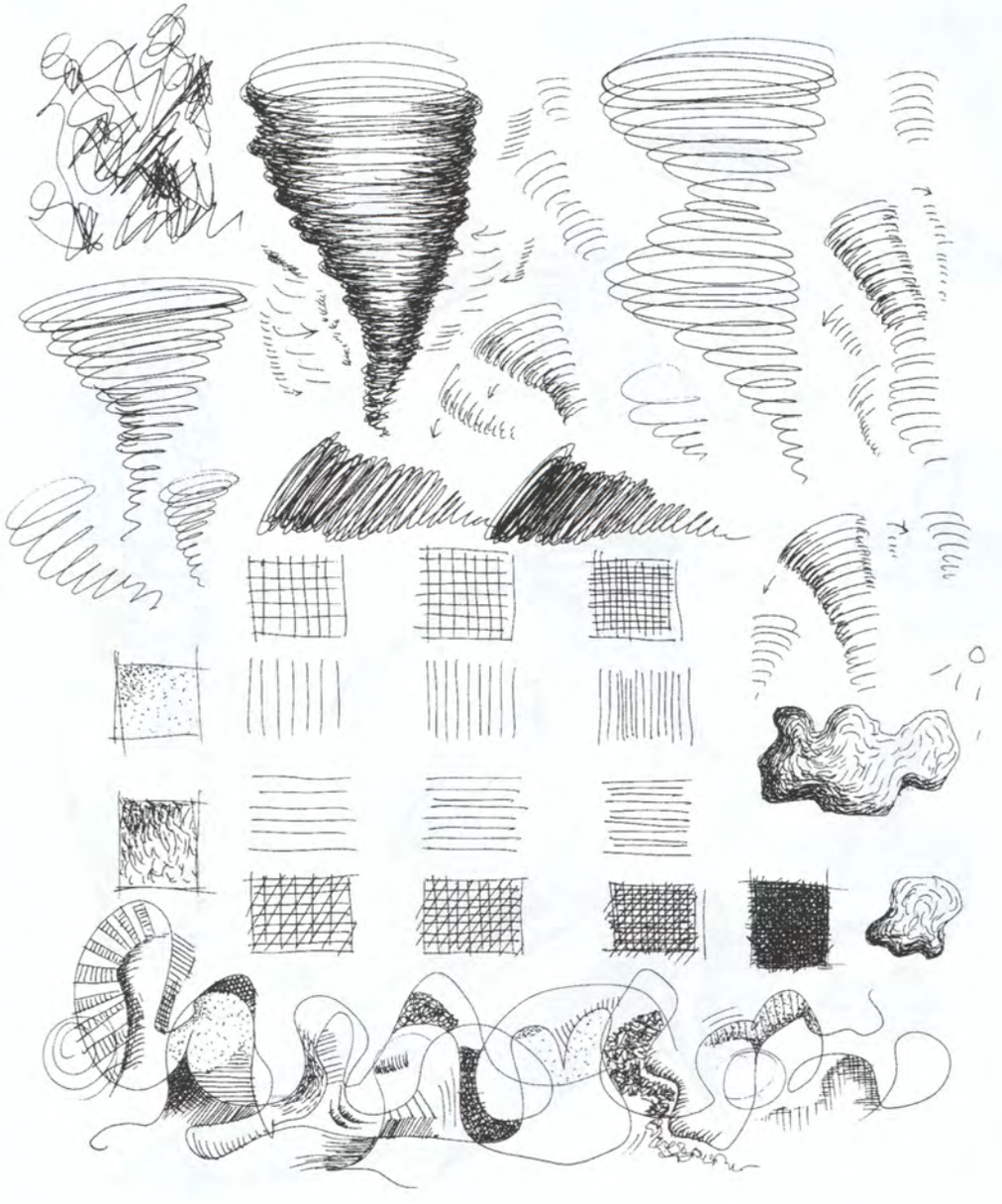
При рисовании ручкой интенсивность тона регулируется расстоянием между штрихами или точками. Чем они ближе, тем более темный тон получается. Это лучший способ, хотя усилить тон возможно и нажимом.

1. В блокноте 35 × 43 см сделайте серии штрихов ручками тонкой и микро, чтобы посмотреть, насколько темного тона можно достигнуть.
2. Внизу листа нарисуйте несколько плавных, извилистых, угловатых или спиральных линий – все, что придет в голову, просто чтобы заполнить пространство. Линии могут быть короткими, длинными или имитирующими рукописный текст.
3. Каждой ручкой нарисуйте спираль, начав с очень маленьких и близко расположенных завитков, которые к концу становятся крупнее и дальше друг от друга. Получился плавный переход от темного тона к светлому.
4. Нарисуйте три квадрата. Первый заштрихуйте вертикальными линиями с большими промежутками. В каждом следующем делайте меньшие промежутки, чем в предыдущем. Чем меньше расстояние, тем больше нужно линий, чтобы заполнить квадрат, и в результате он выглядит темнее. Продолжайте, пока не начнет получаться легко, автоматически.
5. Повторите предыдущий шаг, но с горизонтальными штрихами. Старайтесь делать их быстро. Прислушивайтесь к звукам, которые получаются в процессе рисования линий, они складываются в ритм. При желании можно услышать, сколько линий вы сделали и с какой скоростью. Большинству людей быстрые и близкие линии проводить проще.
6. Нарисуйте пересекающиеся горизонтальные и вертикальные линии на том же расстоянии друг от друга. Добавьте диагональные линии.
7. Сделайте квадрат как можно более темным с помощью близких, быстрых штрихов. Добавьте диагонали.
8. Нарисуйте два маленьких квадрата. В первом нанесите тон точками, во втором – любыми элементами (для метода точкования можно использовать не только точки). От расстояния между ними зависит интенсивность тона. Попробуйте сделать углы квадратов более темными.
9. Нарисуйте спираль, ритмичную и быструю, постепенно утончающуюся, как торнадо. Прежде чем рисовать, можно потренироваться, рисуя в воздухе, над поверхностью бумаги.

Нарисуйте как можно больше торнадо!

10. «Норы крота» – так мои ученики называют округлые штрихи. Еще они похожи на ямки на поле для гольфа. Делайте их быстро, доводя движение до автоматизма. Слушайте, как они звучат. Не старайтесь контролировать движения. Почувствуйте центробежную силу, когда рука описывает круг и останавливается в конечной точке.

11. Обратите внимание на короткие штрихи рядом с торнадо. Они проведены в том же направлении, что и большие штрихи рядом. Нанесите слой таких штрихов, располагая их по вертикали друг над другом вдоль стороны большой формы, двигаясь сверху вниз. Затем между ними нанесите слой более коротких, также расположенных по вертикали. Для объема добавьте еще один слой. Определите область штрихования и характер штрихов, сосредоточьтесь и быстро рисуйте. В данном случае быстрое выполнение штрихов дает лучший результат, чем медленное и аккуратное.



ПРОБА РУЧКИ

Обращайтесь к этой иллюстрации, делая собственные пробы штриховки.
Описание начинается на стр. 80.

Рисование ручкой

«Мне понравилось рисовать ручкой. Жаль только, что нельзя стирать. Но для обучения это хорошо: приходится тщательнее продумывать свои действия», —

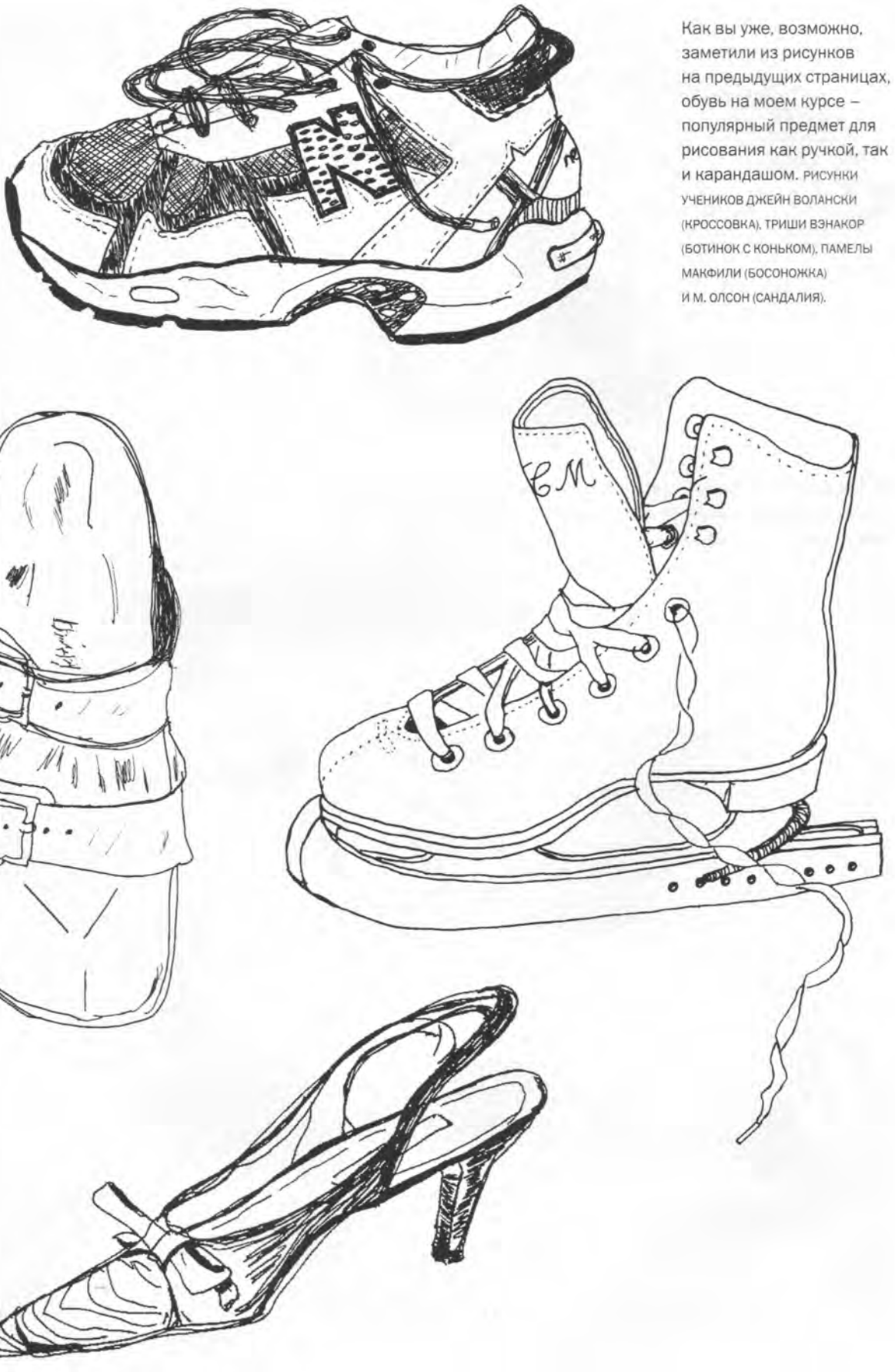
ученик Джейми Кивер.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РИСОВАНИЮ РУЧКОЙ

- Не старайтесь делать идеальным каждый штрих. Важно общее впечатление. Просто рисуйте с удовольствием!
- Штрихи ручкой располагайте по форме объекта, как и при рисовании карандашом. Штрихуйте в разных направлениях. Перекрестное штрихование помогает усилить иллюзию объема. Если цилиндр округлый и высокий, кладите штрихи по окружности и по вертикали.
- Перекрестное штрихование лучше выполнять в быстром темпе. Для этого двигайте кистью и пальцами, а не всей рукой до локтя.

Ручкой можно нарисовать что угодно. Посмотрите вокруг и выберите первый попавшийся на глаза предмет.

РИСУНКИ УЧЕНИКОВ МЭРИ ФУСАРО (РАСТЕНИЕ, ПУЛЬВЕРИЗАТОР), МИШЕЛЬ КАППЕЛЬЕРИ (ПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ), ЭНН ПОРКО (КЛАПАН РАСПЫЛИТЕЛЯ, СТУПКА И ПЕСТИК, ИНСТРУМЕНТ).



Как вы уже, возможно, заметили из рисунков на предыдущих страницах, обувь на моем курсе – популярный предмет для рисования как ручкой, так и карандашом. РИСУНКИ УЧЕНИКОВ ДЖЕЙН ВОЛАНСКИ (КРОССОВКА), ТРИШИ ВЭНАКОР (БОТИНОК С КОНЬКОМ), ПАМЕЛЫ МАКФИЛИ (БОСОНОЖКА) И М. ОЛСОН (САНДАЛИЯ).

Рисование ручкой

«Я задумался, что бы стал делать при наличии свободного времени. На первом месте оказалось рисование. И вот пришло время заняться чем-то для души», – ученик Эл Робертс.

УПРАЖНЕНИЕ «ОБЪЕКТЫ ОКРУГЛОЙ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ»

Как штриховать объекты округлой или неправильной формы? Теми же свободными движениями, которыми вы делали наброски. Приготовьте маленький блокнот и обе ручки, тонкую и микро.

1. Нарисуйте небольшую абстрактную форму. Заполните ее штрихами, соответствующими направлениям контуров, как будто штрихи – это потоки воды, огибающие камни.
2. Нарисуйте похожую форму. Заштрихуйте ее аналогичным образом, но на этот раз сделайте одну сторону темнее другой, уменьшив расстояние между штрихами.

Попробуйте сделать плавный тональный переход, уменьшая расстояние между штрихами постепенно.

Техника выполнения этих рисунков соответствует назначениям предметов: карандаш с отмывкой и контрастный контур ручки с отмывкой.

РИСУНКИ УЧЕНИЦЫ ЭНН ПОРКО.

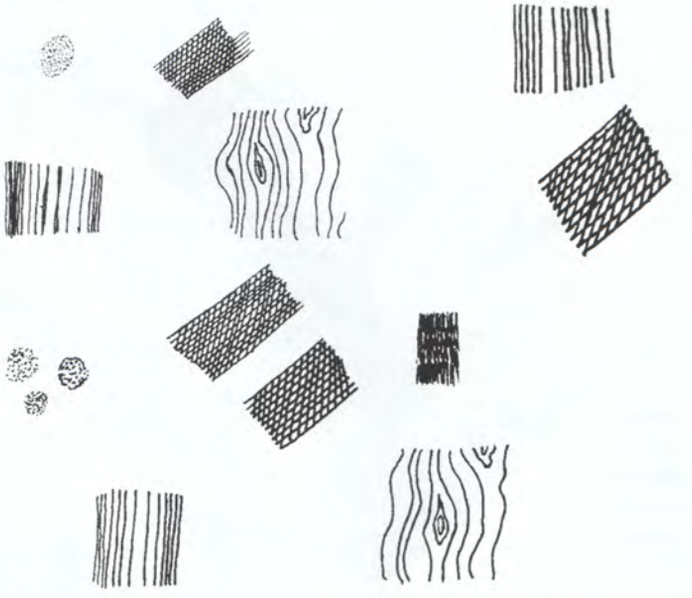
Ручка с карандашом и отмывкой

Комбинирование ручки с ее жесткой, темной, уверенной линией с карандашом и отмывкой дает более контрастный результат. Техника рисования та же, что в случае с карандашом и отмывкой. Но в данном случае карандаш – это скорее инструмент проведения вспомогательных линий для ручки, чем наложения тона. Тон, как и контур, выполняется ручкой. Светлая серая отмывка обобщает тона, выполненные ручкой. Дополнительные слои отмывки и штрихов ручки усиливают тон. Нужно быть внимательными с резкими и размытыми границами. Конструктивный анализ поможет определить, где требуется усилить тон или контур.

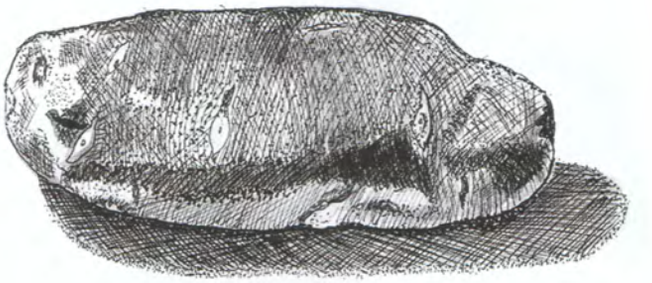
Для работы ручкой больше всего подходят предметы с жесткими гранями и большим количеством деталей – в противоположность лаконичному округлому яйцу. Выберите понравившийся предмет и рисуйте его уверенными, четкими контурами.

«Нужно не только думать, чувства тоже важны! Если я рассержена, это отразится в рисунке. Только я несу за все ответственность!» –

ученица Изабель Торберт.



Попробуйте рисовать подобные текстуры, чтобы увидеть, как сочетание карандаша, ручки и отмывки меняет впечатление от рисунка.



Верхний рисунок автор назвала «Я съела эту картофелину».

РИСУНКИ УЧЕНИЦЫ РИТЫ КОППИНГ.

Карандаш, ручка и отмывка

На этих убедительных рисунках мазки, которыми отмывка наносилась на листья, согласуются с их формой. Более темные тона получены из нескольких прозрачных слоев. РИСУНКИ УЧЕНИЦ (*СВЕРХУ ВНИЗ*) ЛИНДЫ ФИТЦДЖЕРАЛЬД, ЭНН БЭЛЛАНТАЙН.

Начните с карандашного рисунка, проработав его до выбранной стадии законченности. Он поможет точно определить, где вы хотите добавить отмывку и ручку.

Предварительный карандашный рисунок может быть:

- *простым (из нескольких вертикальных и диагональных направляющих линий), готовым к окончательной проработке отмывкой и ручкой;*
- *приблизительным наброском, задающим пропорции и расположение предмета на листе. С его помощью можно прочувствовать объект до того, как приступить к окончательной проработке;*
- *законченным, детализированным рисунком.*

«Раньше я рвала свои рисунки. Поэтому из ранних работ у меня ничего не сохранилось, о чем я очень сожалею. Если бы я их сохраняла, они помогли бы мне учиться. Сейчас я на некоторое время откладываю новые рисунки. Иногда я достаю те, которые мне нравятся, вешаю их на стену и думаю: „Я могу!" Это очень помогает», —

ученица Сюзан Парсонс.

Если в карандашном рисунке вам особенно удались какие-то линии или элементы, можно сохранить их в первозданном виде. Или после проработки ручкой, дождавшись, когда чернила высохнут, полностью стереть карандаш (чтобы никто не догадался, что вы не рисовали ручкой набело).

Закончив рисовать карандашом, берите ручку и добавляйте столько деталей, сколько считаете нужным. Можно выполнить набросок, рисуя спонтанно и интуитивно. Тон наносить быстрыми штрихами или другими линиями, описывающими поверхность. Более формальный подход подразумевает большую

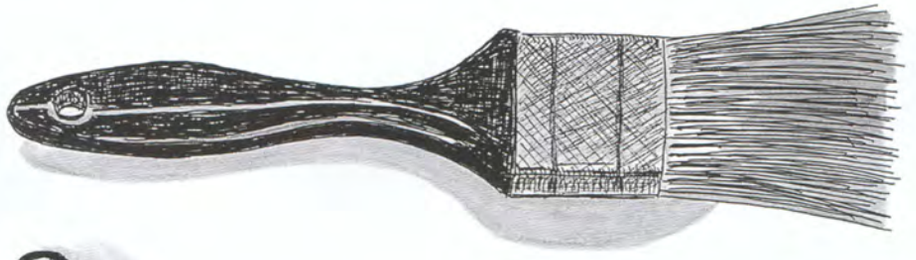
точность в изображении. Штрихи ручкой микро более тонкие и менее заметные, чем тонкой ручкой. Контур будет лучше выглядеть, если рисовать его тонкой ручкой, а тон – микро. Отмывка поверх линий, проведенных ручкой, сделает их менее контрастными.

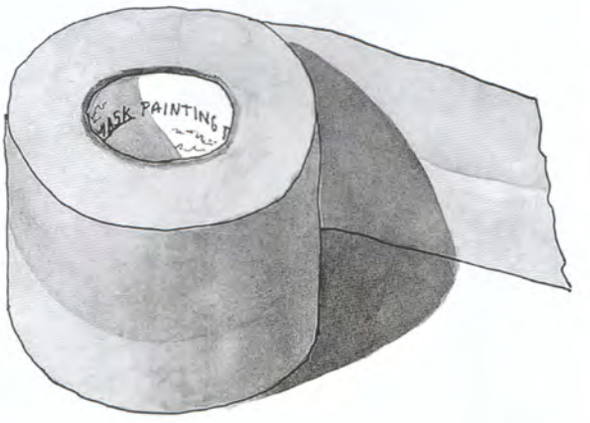
Прищурьтесь, чтобы лучше увидеть тональное соотношение. Для тона используйте ручку микро. Подождите несколько секунд и проверьте, достаточно ли подсохли чернила. Положите светлый, прозрачный слой отмывки на все тона, обходя самые светлые участки, особенно блики. Усиливайте тона дополнительными слоями, как уже делали ранее.

АНАЛИЗ

Когда отмывка подсохнет, проанализируйте эту работу так же, как анализировали тональный рисунок, – с некоторого расстояния. Не требуется ли углубить темные тона? Для дополнительного контраста усильте тон штрихами ручки. Отмывку можно наносить поверх ручки, но никогда не штрихуйте ручкой по влажной бумаге.

Эти рисунки демонстрируют применение отмывки. Дождитесь полного высыхания предыдущего слоя, чтобы постепенно получить более темные тона. РИСУНКИ УЧЕНИКОВ СЭНДИ ФИТЦМОРИС (МАЛЕНЬКАЯ КИСТЬ), ДЖИМ ХОХОРСТ (РУЛОН), А. ГАСТОН (БОЛЬШАЯ КИСТЬ).



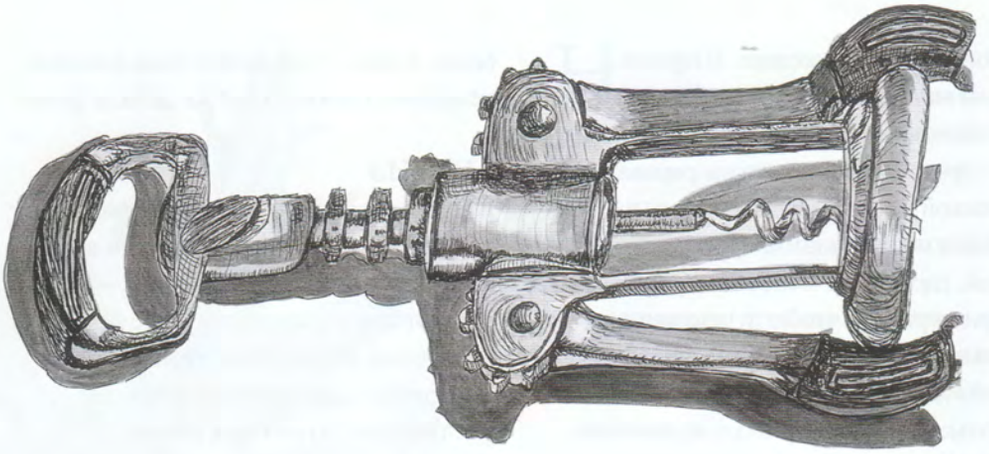


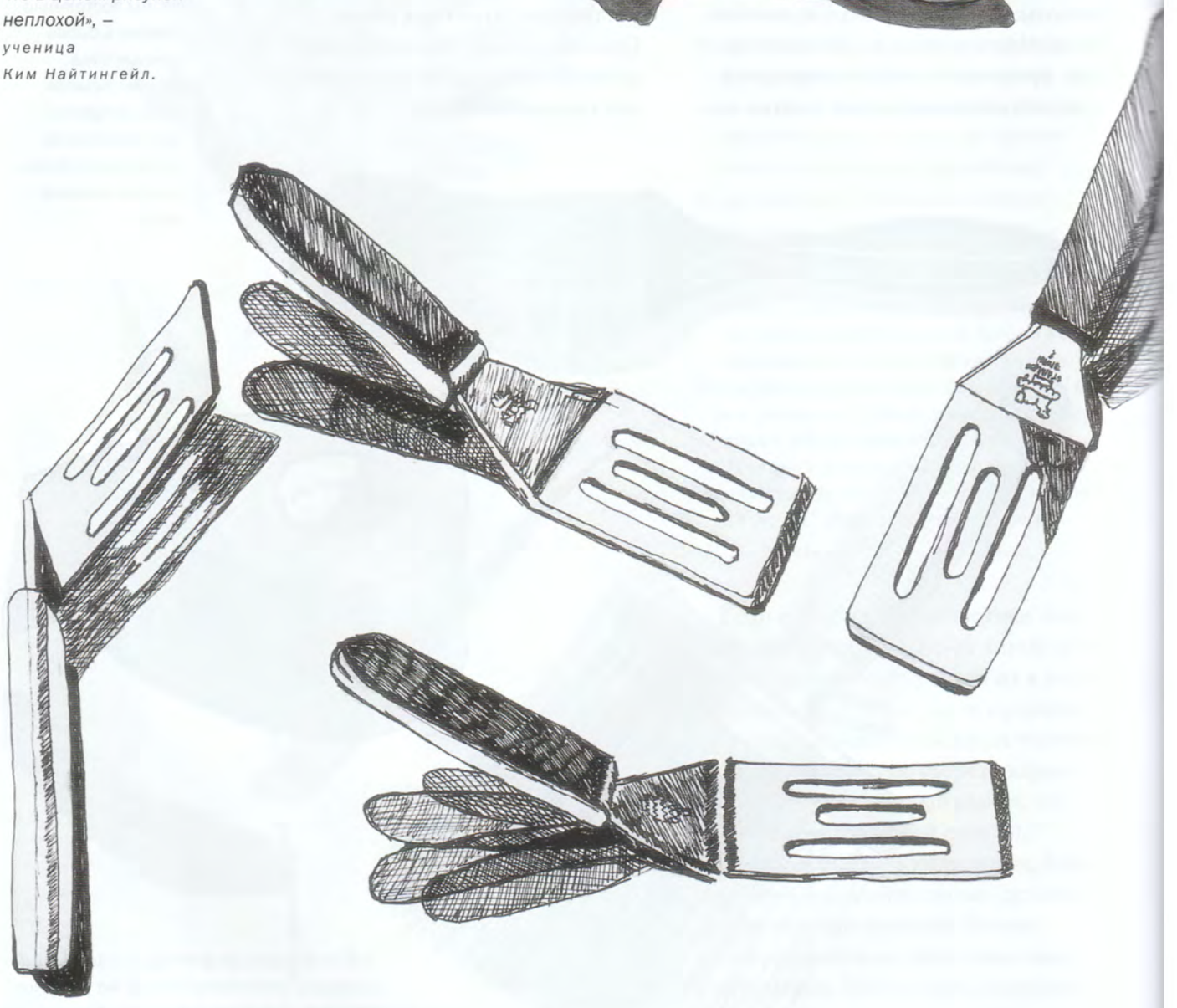
«Когда одна из учениц на занятии сказала, что потратила на рисунок два часа, я почувствовала облегчение, потому что мне всегда казалось, что я рисую слишком долго», —

ученица Катлин Лейтао.

Карандаш, ручка и отмывка

«Мне понравилось работать с отмывкой, особенно с дополнительными слоями, и, как мне кажется, у меня получились все тона. И хотя не все линии удались, я считаю, что в целом рисунок неплохой», – ученица Ким Найтингейл.

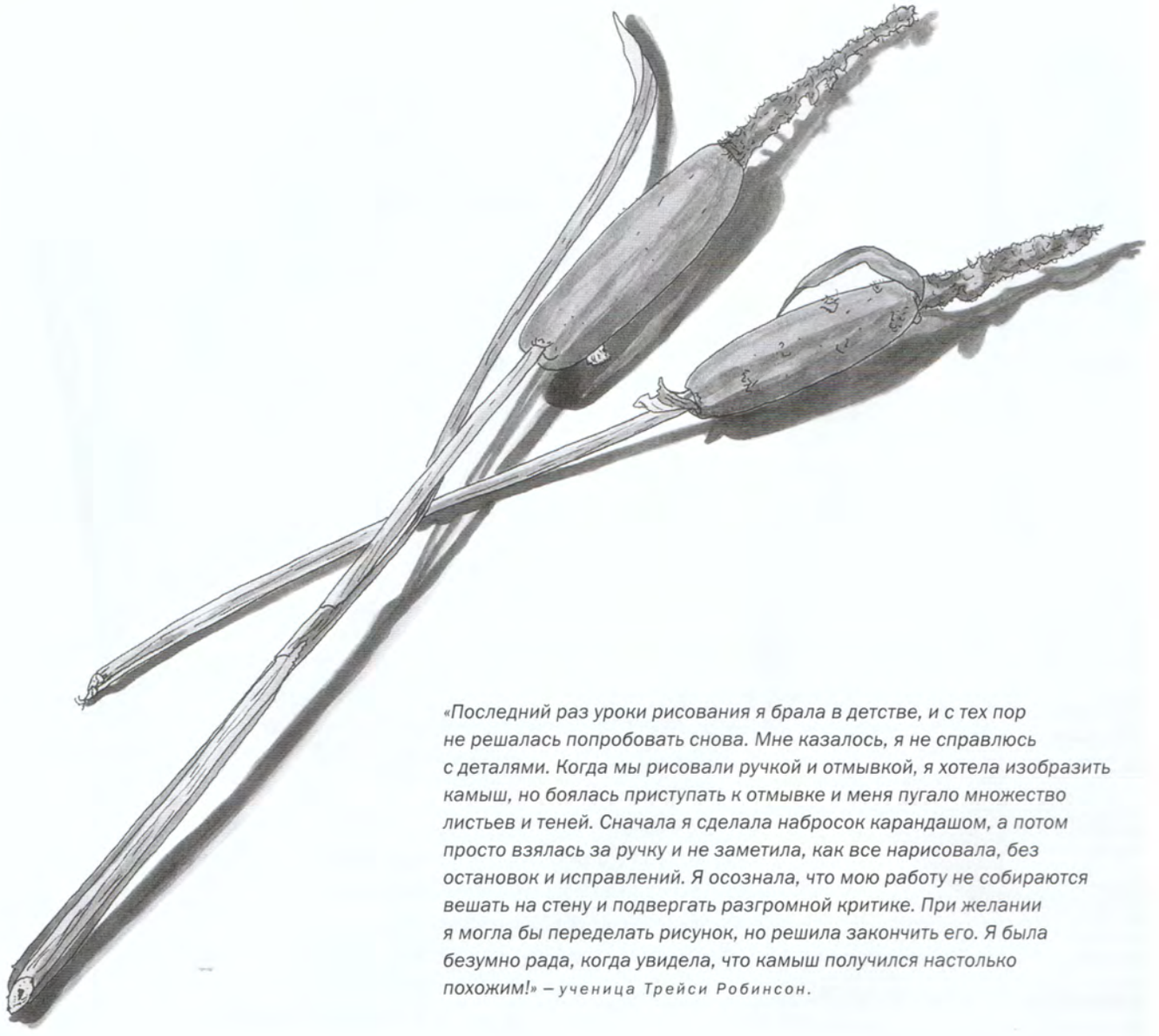




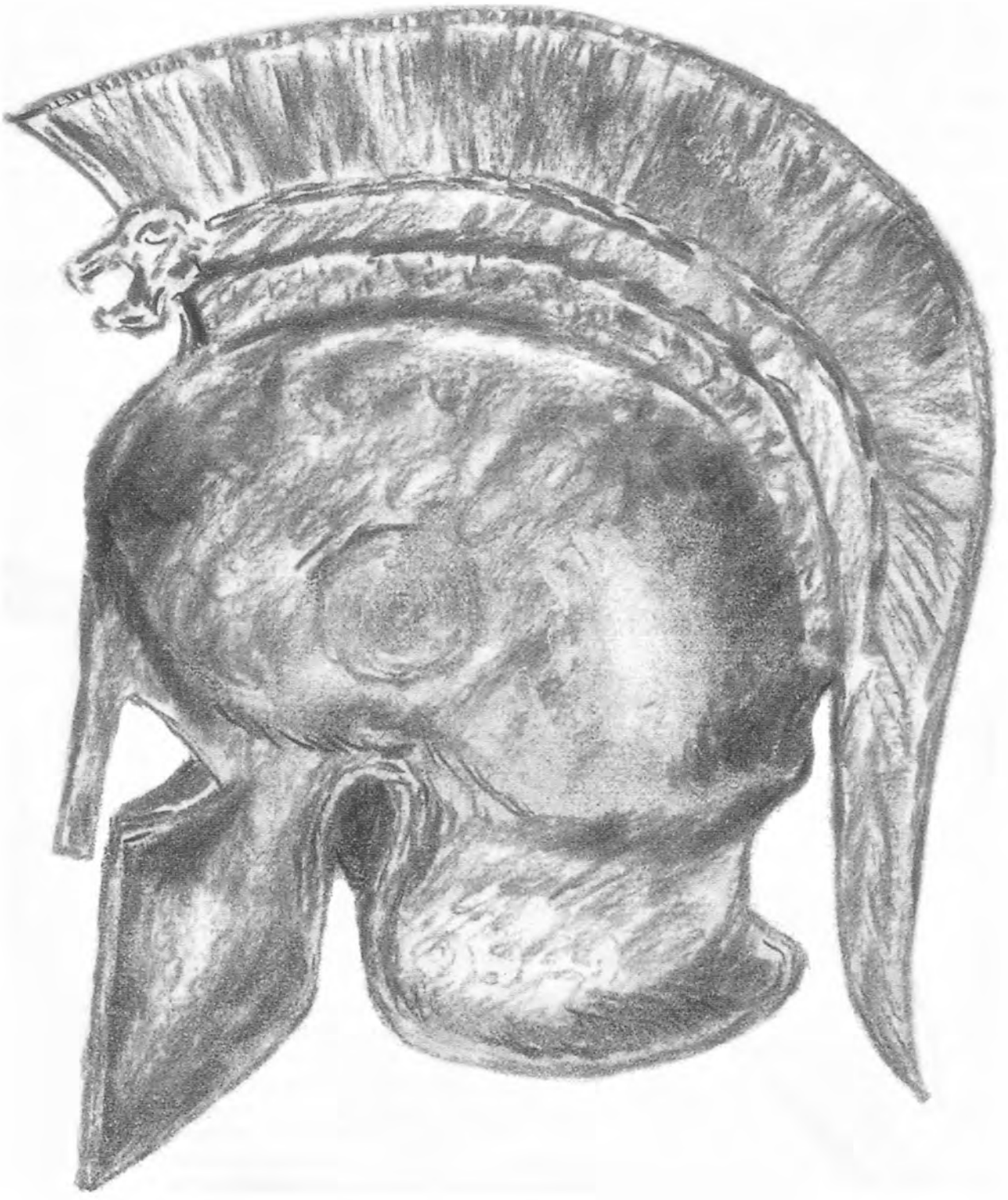
«Если какие-то линии и тона получились хорошо, это здорово, даже если сходство с предметом не идеальное. Это же искусство, а не чертеж. Не судите себя слишком строго!» – ученица Эллен Гордон.

Домашнее задание

Наслаждайтесь неограниченными возможностями. Играйте с материалами и техниками. Теперь, когда вы владеете техникой отмывки, экспериментируйте с растворами разной концентрации. Отправьте кому-нибудь открытку со своим рисунком: выберите для него соответствующий формат, а если рисунок выйдет больше – приклейте дополнительную марку. Дайте знать о вашем новом увлечении всем друзьям, размножив изображение рисунка (на цветном лазерном принтере советую установить режим черно-белой печати для получения более широкого диапазона оттенков серого) и отправив им открытки по почте или, отсканировав, по электронной почте.



«Последний раз уроки рисования я брала в детстве, и с тех пор не решалась попробовать снова. Мне казалось, я не справлюсь с деталями. Когда мы рисовали ручкой и отмывкой, я хотела изобразить камыш, но боялась приступать к отмывке и меня пугало множество листьев и теней. Сначала я сделала набросок карандашом, а потом просто взялась за ручку и не заметила, как все нарисовала, без остановок и исправлений. Я осознала, что мою работу не собираются вешать на стену и подвергать разгромной критике. При желании я могла бы переделать рисунок, но решила закончить его. Я была безумно рада, когда увидела, что камыш получился настолько похожим!» – ученица Трейси Робинсон.



ГЛАВА 6

Другие техники работы с тоном: уголь

Благодать, или Дао, всегда присутствует рядом. Стоит открыться на минуту – и она войдет в нас.

Герман Гессе

Уголь позволит имитировать множество прекрасных текстур, а его бархатистый черный цвет захватывает широкий диапазон тонов. Начинающие обычно получают удовольствие от движения угля по бумаге и последующего растирания рисунка пальцами.

Задев рукой нарисованные линии, можно испортить рисунок. Чтобы этого не случилось, положите на выполненные части изображения чистый лист бумаги и опирайтесь на него во время работы над другой областью рисунка.

Вы будете работать с натуральным углем в виде палочек. Его часто называют «прощающим», потому что он легко стирается (в отличие от прессованного угля и угольных карандашей, следы которых не так легко удалить). Обычно рисуют кончиком палочки, которая оставляет серую полосу на бумаге. Чередование силы нажима позволяет получить разные тона. ммНатуральный уголь – податливый материал, и техники рисования пальцем и угольной пылью открывают для художника новые возможности. Но рисунок углем так же легко смазать, например, нечаянно положив на него руку. Советую сходить на продуктовый рынок и поискать там аппетитные модели для натюрморта, правда, предупреждаю заранее, что слишком тщательный подход к их выбору может привлечь излишнее внимание окружающих. Я выбираю предметы по их способности находиться в устойчивом положении, поэтому приходится тестировать каждую потенциальную модель: упадут они и скатятся на пол или будут уверенно стоять в лучах прожекторов? Не удивляйтесь шарахающимся от вас покупателям, пока вы будете отделять прошедших «прослушивание» от забракованных.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭТОЙ ГЛАВЫ:

пять палочек натурального угля;
блокнот для эскизов;
блокнот 35 × 43 см;
ластик-клячка;
карандаш с ластиком;
бумажные полотенца;
ватные палочки;
серая или другая близкая по тону ткань.

«Мне очень нравится уголь. Он так легко стирается, что не нужно даже искать ластик: просто размазать пальцем — и можно начинать заново», —

ученица Пушпа Капур.

Слева
РИСУНОК УЧЕНИКА ДЖОНА ПЕЛОЗО

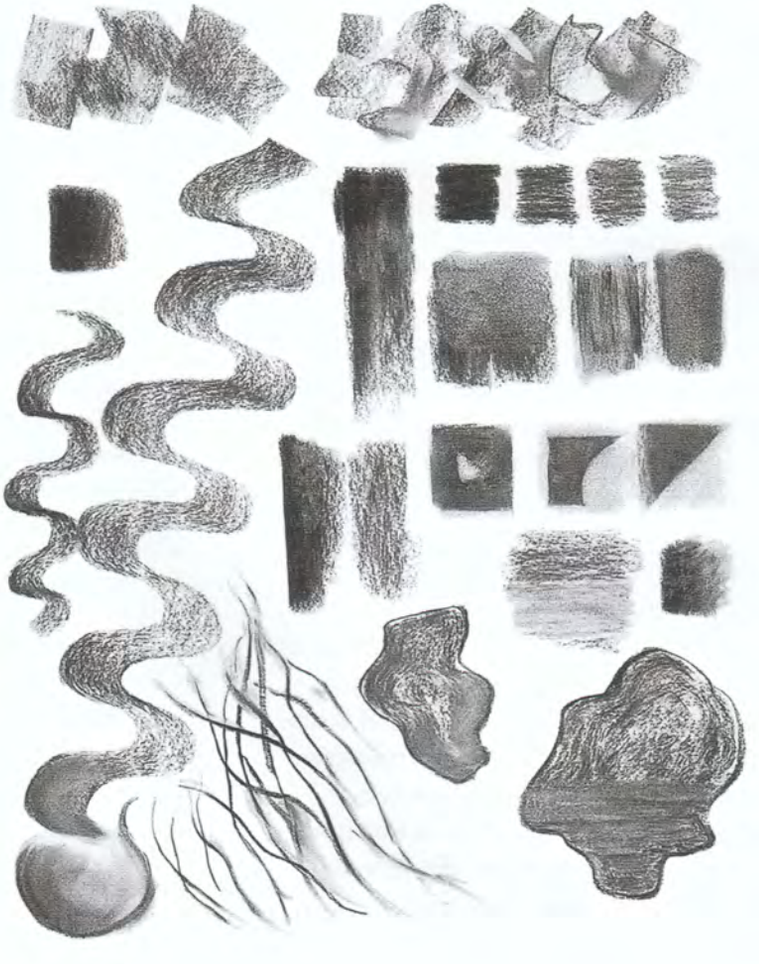
Лучшие модели – дары природы

ПРОБА УГЛЯ

Способы, которыми уголь нанесен на бумагу, описаны в упражнении на этих двух страницах. Обращайтесь к ним в процессе собственных «проб угля».

Хороший выбор – одноцветные фрукты, особенно светлых оттенков, такие как груши сорта «бере боск» или яблоки «голден делишес». Хорошо, если на кожуре будут отметины – они добавят фруктам индивидуальности!

Для следующего этапа подойдут объекты посложнее: баклажаны, лимоны, разноцветные перцы и яблоки, тыквы (желудевые или сорта «хаббард»), персики и груши. Купите побольше, чтобы было из чего выбрать (лишнее всегда можно съесть). Некоторые художники не могут устоять перед красивой зеленой капустой с большими волнистыми листьями. Она часто привлекает новичков, и, несмотря на кажущуюся сложность, результаты могут порадовать.



Но в целом следует избегать сложных объектов, таких как ананас (в нем слишком много деталей) или апельсин (его фактурную шкурку, единственную отличительную особенность, нарисовать нелегко).

Дома разложите купленные фрукты и овощи в ряд по тону, чтобы еще раз потренироваться. Теперь вы готовы к первым пробам угля.

«Мне нравится рисовать карандашом, но меньше, чем углем. Карандашом я не могу добиться такой же выразительности», —

ученик Джейми Кивер.

УПРАЖНЕНИЕ «ПРОБА УГЛЯ»

Для начала давайте научимся основам работы с натуральным углем и ластиком-клячкой, а также растушевыванию пальцем или ватной палочкой, как хотите. После упражнения сделайте пятнадцатиминутный перерыв, а затем посмотрите на результаты с расстояния, чтобы оценить возможности угля в создании текстуры и объема.

1. Отломите палочку угля длиной примерно три с половиной сантиметра. Зажав ее между большим, указательным и средним пальцами, плашмя, то есть прижимая всю боковую поверхность угля, потрите ею бумагу, чтобы получился серый тон.
2. Поиграйте с углем, проводя разные линии и штрихи. Попробуйте смягчать края пальцами. Поэкспериментируйте с ластиком.
3. Нарисуйте длинную волнистую линию, поочередно усиливая и ослабляя нажим в процессе рисования и меняя наклон палочки относительно бумаги.
4. Нанесите два тона. Для первого с усилием потрите палочкой плашмя туда-сюда о бумагу до получения

очень темного квадрата. Продолжайте те же движения, но постепенно ослабляйте нажим, чтобы получился постепенно светлеющий шлейф. Теперь заполните пять квадратов разным тоном. Растушуйте каждый пальцем и положите дополнительный слой угля для усиления тона.

5. Проведите линию с максимальным нажимом, чтобы понять, насколько темной она может быть. Если, несмотря на нажим, линия получается светлой, возможно, вам попалась бракованная палочка. Такое случается, поэтому просто возьмите другую и постарайтесь нарисовать темную, почти черную линию.

6. Нарисуйте две полоски близко друг к другу. Пальцем растушуйте их так, чтобы они сливались друг с другом.

7. Для тонкой темной линии наклоните палочку так, чтобы она касалась бумаги краем торца. Для более светлой тонкой линии проведите по бумаге острым краем палочки без дополнительных усилий.

8. Нарисуйте три квадрата со сторонами длиной 5 см и наложите на них темный тон, а затем растушуйте пальцем.

9. На *чистом* ластике-клячке защипните маленький кусочек, не отрывая его. Этим острым кончиком вытрите небольшой участок в середине первого темного квадрата из шага 8. Прижимайте ластик к поверхности бумаги (но не трите им) до получения нужной формы. Повторите, если хотите дополнительно высветлить этот участок. Это отличный способ получить четкие, яркие блики.

10. Ластиком-клячкой аккуратными движениями заштрихуйте края полученной светлой формы, чтобы убрать резкий контур. Проделайте то же с одной из сторон квадрата.

11. Уменьшите второй квадрат, стерев его с трех сторон. Стирая, прижимайте ластик к поверхности бумаги. Можно слегка потереть, чтобы полностью удалить следы угля и таким же способом получить волнистый край. Попробуйте сделать это на четвертой стороне.

12. Плотно прижимая ластик к бумаге, разделите третий квадрат на два треугольника по диагонали.

13. Нарисуйте углем несколько тонких линий, темных и светлых. Смягчите их клячкой. Этот способ пригодится для слишком яркого контура.

14. Нарисуйте серый квадрат. Протрите его плоской стороной ластика, чтобы сгладить текстуру.

15. Нарисуйте контур произвольной формы и заштрихуйте его линиями в разных направлениях, согласующихся с формой. Смягчите текстуру внутри контура.

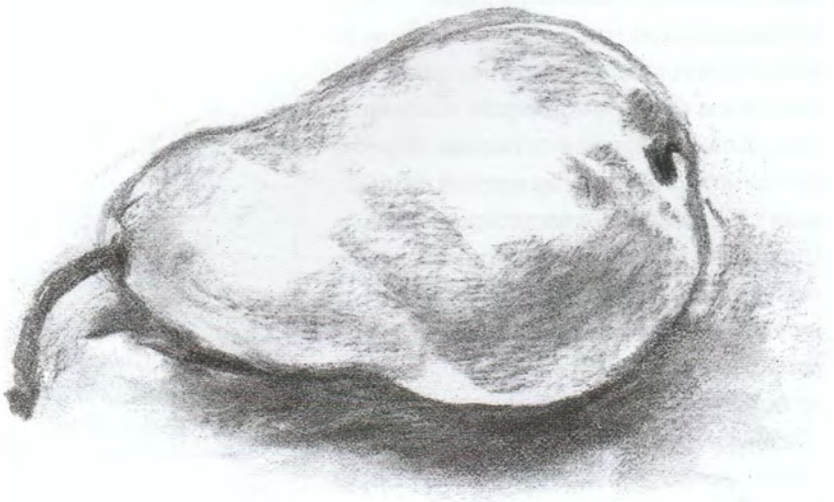
16. Повторите шаг 13. Поверх линий положите горизонтальные штрихи, параллельные нижнему краю листа, чтобы усилить эффект плоскости. Это хороший способ приглушить слишком заметные падающие тени.

РАБОТА С ЛАСТИКОМ-КЛЯЧКОЙ

Считайте, что ластик – это кисть с белой краской. С его помощью можно добиться самых разных эффектов, растушевывать и смягчать края, создавать блики, конкретизировать контур объекта, убирая вокруг лишнее, усиливать светлые участки.

Когда на сторонах ластика накопится слишком много угля, просто сложите его грязной стороной внутрь, открывая чистую поверхность. Ластик на кончике карандаша очень полезен во время рисования углем – особенно для маленьких, узких участков, но он не может самостоятельно очищаться, как клячка. Для уточнения контуров и штрихования одинаково хороши оба ластика.

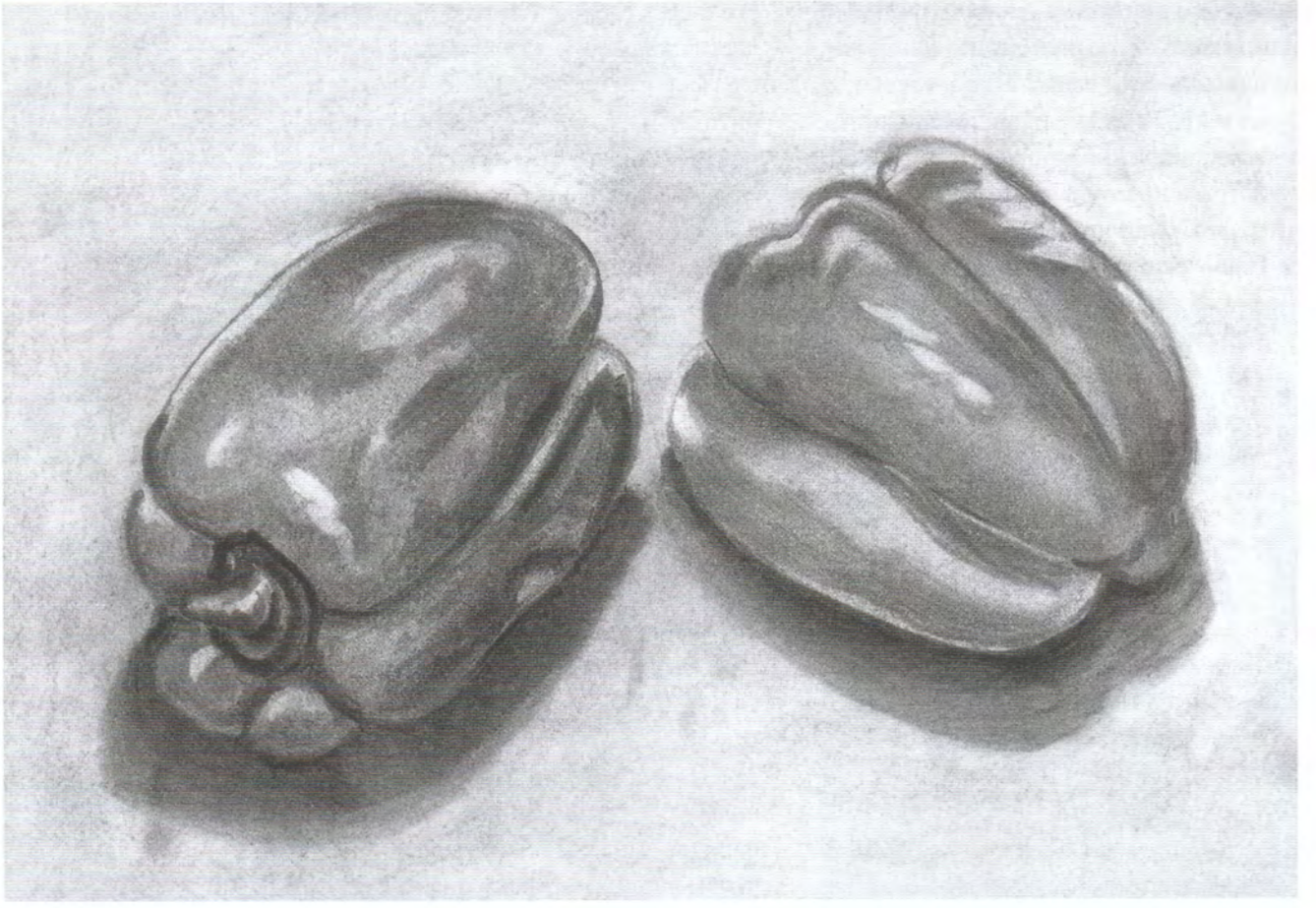
Тональные скетчи



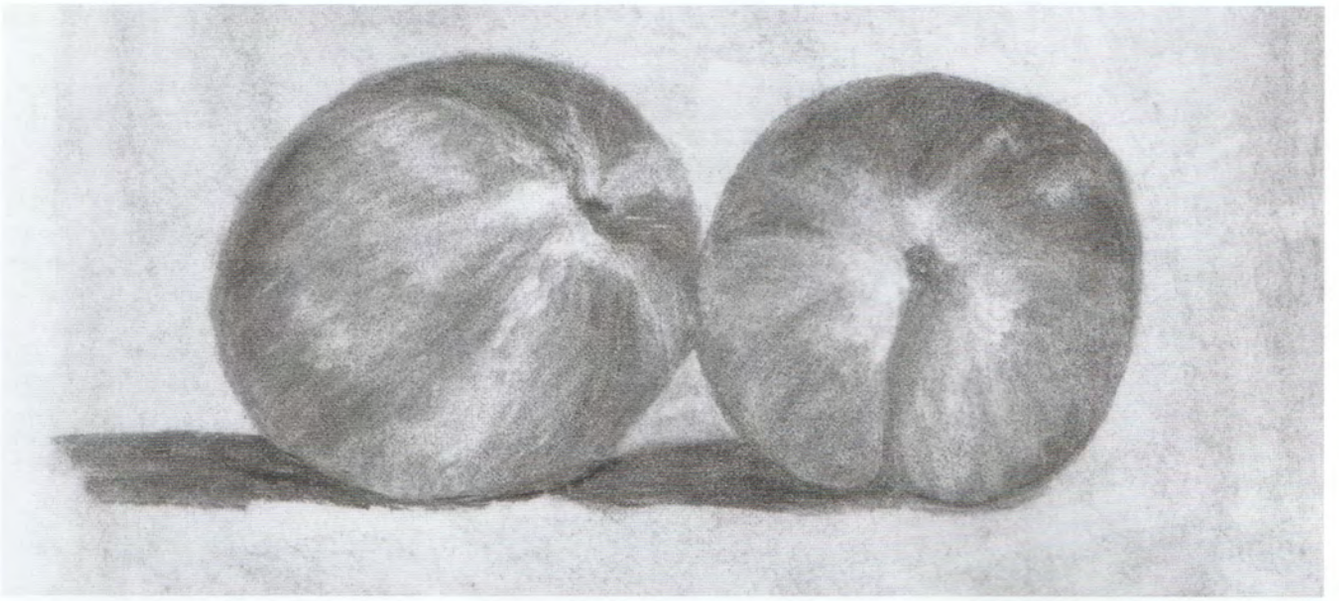
Поставьте несколько фруктов и овощей на ровную поверхность среднего тона, в идеале – на однотонную серую (или другого среднего тона) ткань. Направьте на них свет, чтобы подчеркнуть объем. Сделайте углем несколько скетчей в блокноте 35 × 43 см, уделяя внимание контурам и форме теней (см. главу 4). Потренируйтесь в растушевывании угольной пыли пальцем или ватной палочкой (результат будет одинаковый).

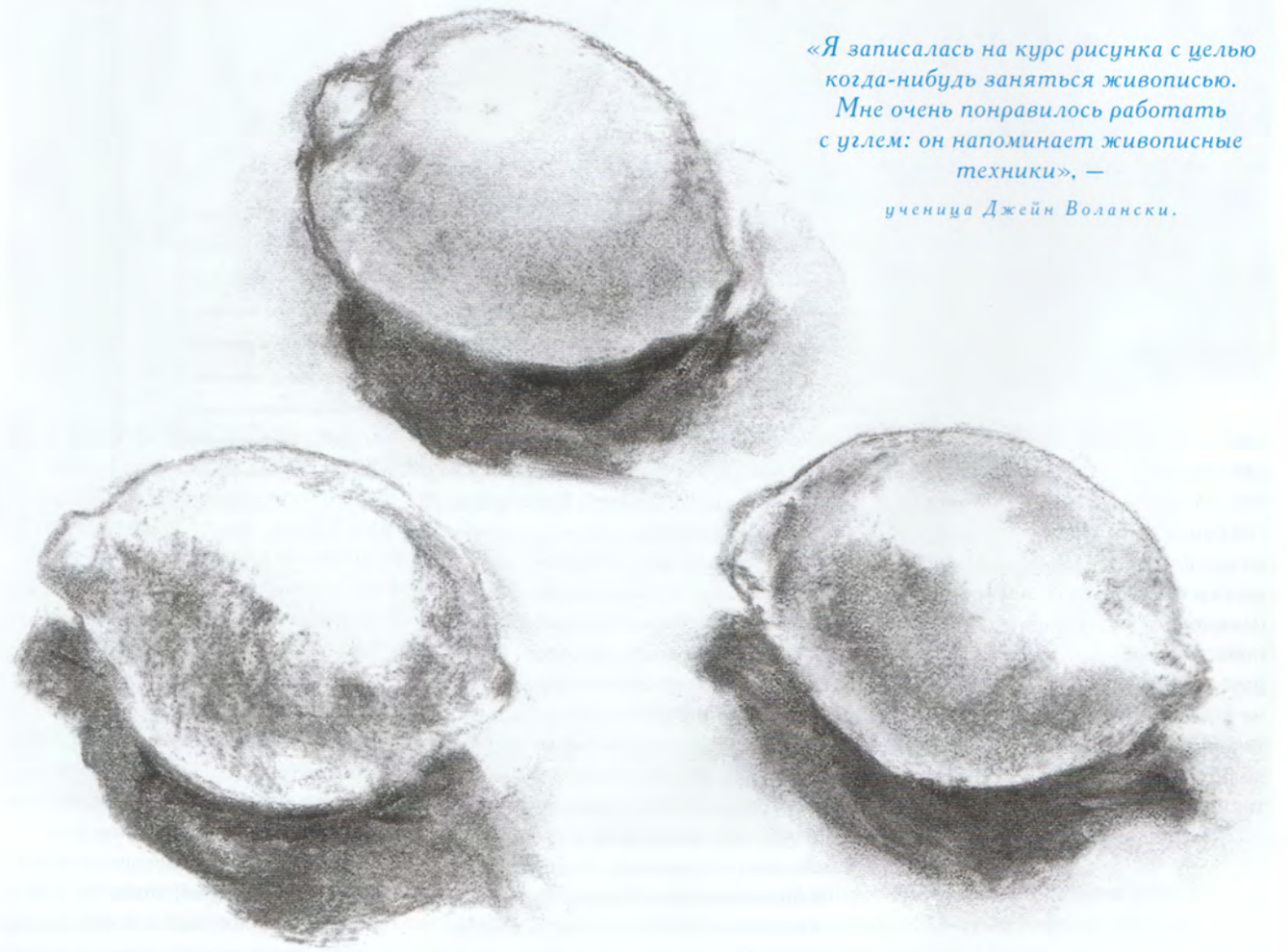
«Я нашла свой любимый материал — уголь — и теперь могу быть небрежной, непосредственной и не стремиться к точности», —

ученица Шерри Артеменко.



Контрастный черный тон искусно нарисованных падающих теней придал перцам устойчивости и сделал рисунок более выразительным. РИСУНКИ УЧЕНИКОВ ШЕРРИ АРТЕМЕНКО (ГРУША), ПАМЕЛЫ ЭБЕРТОН (ПЕРЦЫ).





«Я записалась на курс рисунка с целью когда-нибудь заняться живописью. Мне очень понравилось работать с углем: он напоминает живописные техники», —

ученица Джейн Волански.

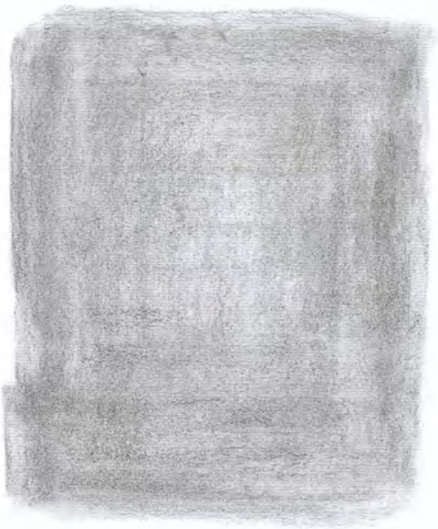
РИСУНКИ УЧЕНИКОВ МЭРИ ФУСАРО (ПЕРСИКИ), ШЕРРИ АРТЕМЕНКО (ЛИМОНЫ).

Пошаговый рисунок углем

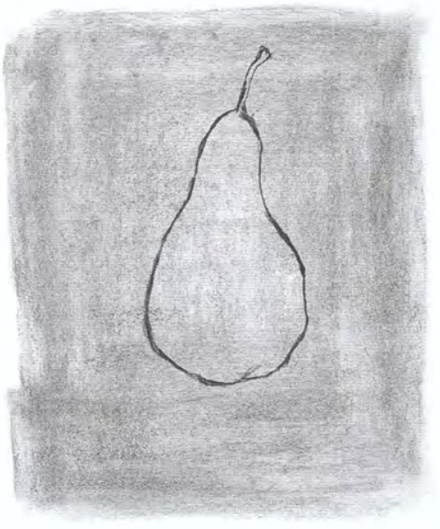
Выберите «любимый» объект – тот, который нравится вам больше всего и которому вы готовы уделить много времени. Разместите его, направьте свет. Выключите остальные источники освещения и завесьте окна, чтобы освещение было более выразительным. Прищурившись, изучите тональные соотношения на объекте. Определите два основных соприкасающихся тона – светлый и темный. Там, где темный тон встречается со светлым, должен быть плавный переход. Еще раз повторю: очень важно прищуриться, чтобы лучше видеть все тона.

«Я был единственным мужчиной на занятии и очень удивился, что несколько учениц рисовали увереннее и точнее, например использовали гораздо более высокий тональный контраст, чем я. (Ох уж эти гендерные стереотипы!)» –

ученик Джордж Стивенс.



ШАГ 1. СОЗДАНИЕ ФОНА. Фоном будет серый тон. Это готовый средний тон, на который легко ложатся другие серые тона. Вертикальными и горизонтальными штрихами или любым другим способом закрасьте бумагу (можно оставить белую рамку). Располагайте штрихи как можно ближе друг к другу, чтобы впоследствии фон не стал полосатым. Затем разотрите рисунок бумажным полотенцем до получения ровного серого бархатистого тона.



ШАГ 2. РИСОВАНИЕ ОБЪЕКТА. Кончиком угольной палочки медленно и аккуратно нарисуйте контур объекта. Рисуйте все контуры, как внешние, так и внутренние (например, бороздки на тыкве), которые можно изобразить линией. Фиксируйте отличительные особенности объекта, а не собирательный образ. То, что на первый взгляд кажется круглым, может быть бугристым и даже угловатым. Не торопитесь, подробно изучите объект. Обратите внимание, что плодоножка выглядит объемно, как маленькая трубочка. Если рисование какого-то элемента вызывает затруднения, отработайте его на отдельном листе бумаги. При необходимости контур можно стереть, восстановить фон на его месте и растереть бумажным полотецем.

ШАГ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОНАЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ. Прищурьтесь сильно, чтобы глаза оказались почти закрытыми. Объект темнее, светлее, имеет тот же тон или всего понемногу относительно поверхности, на которой расположен? Информация в разделе «Способы рисования теней и придания объема» (стр. 98) поможет понять, как определить и скорректировать эти отношния, чрезвычайно важные для создания иллюзии трехмерности на бумаге. Груша на иллюстрации была одновременно и такой же, как фон, и темнее. Сначала я растушевала тон внутри контура груши, чтобы ее текстура отличалась от фона. Затем вдоль контура груши я углубила тон, который выделял ее из фона.

ШАГ 4. ПРОРАБОТКА ТОНА В ТЕНЯХ. Прищурьтесь, чтобы увидеть форму тени на объекте. Нарисуйте ее, оставив мягкой сторону, где она будет соприкасаться с более светлым тоном. Добавьте падающую тень и обозначьте рефлекс ластиком в области теней. Его тон должен быть темнее, чем светлые тона объекта. Проработайте текстуру и блики – если они есть, – снимая слой угля клячкой там, где это необходимо. Растушуйте и смягчите пальцем или ватной палочкой. Продолжайте прорабатывать нюансы в разных областях тона. Углем и ластиком проработайте завершающие детали.

Пошаговый рисунок углем

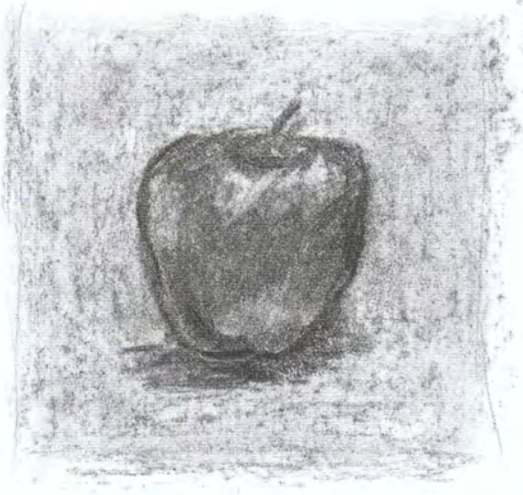
«Углем можно выполнять линейный рисунок, нанести тон, а затем легко изменить неудачные линии. Затонировав бумагу, можно углублять или ослаблять ее тон по необходимости», —

ученица Памела Эбертон.

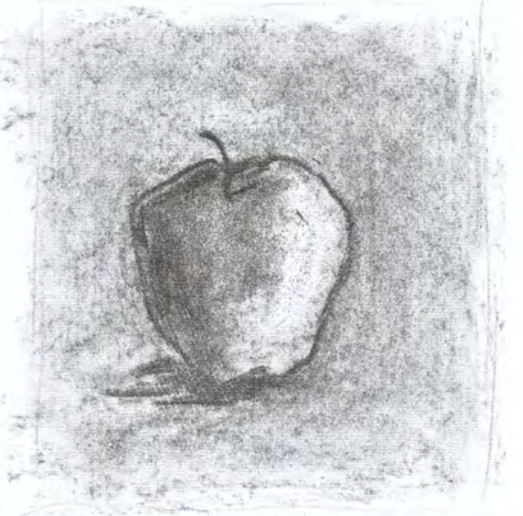
СПОСОБЫ РИСОВАНИЯ ТЕНЕЙ И ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА

Сначала нанесите общий тон объекта, затем нарисуйте тени. Тон тени оценивается относительно объекта, на котором она расположена. Например, тень на лимоне будет светлее, чем тень на баклажане.

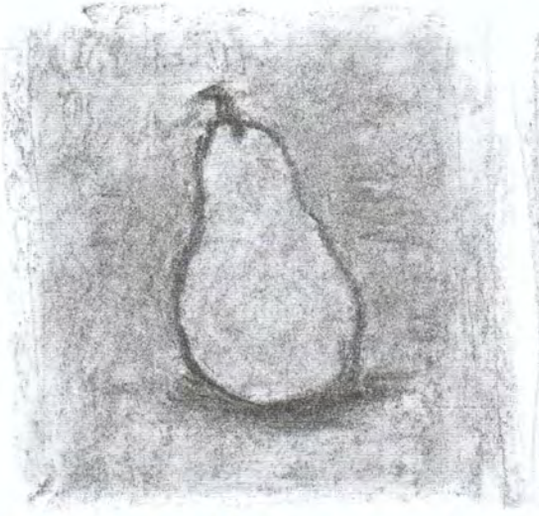
Текстуры объекта и фона должны отличаться, иначе объект будет выглядеть плоским и прозрачным. Ниже приведены четыре разных способа определения тонального соотношения между объектом и фоном и создания объема.



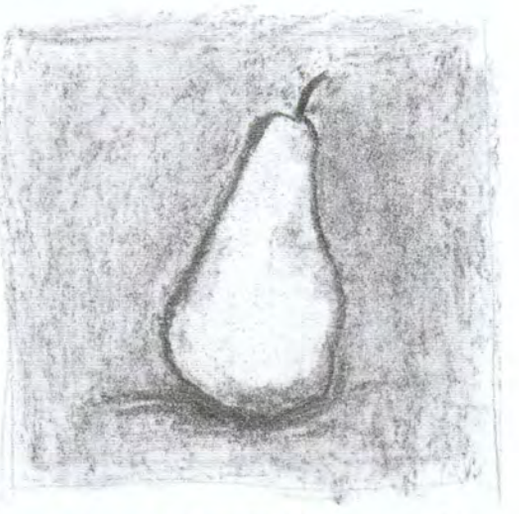
ЕСЛИ ОБЪЕКТ ТЕМНЕЕ ФОНА, на рисунке также затемняйте его.



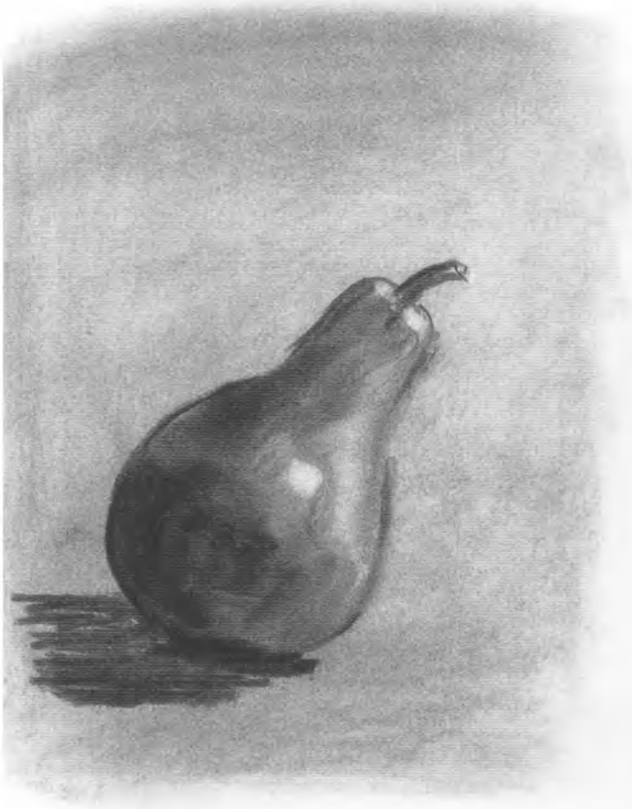
ЕСЛИ ОБЪЕКТ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ТЕМНЕЕ ФОНА, А С ДРУГОЙ СВЕТЛЕЕ, нанесите на него общий тон, а затем в соответствующих областях сделайте его темнее или светлее.

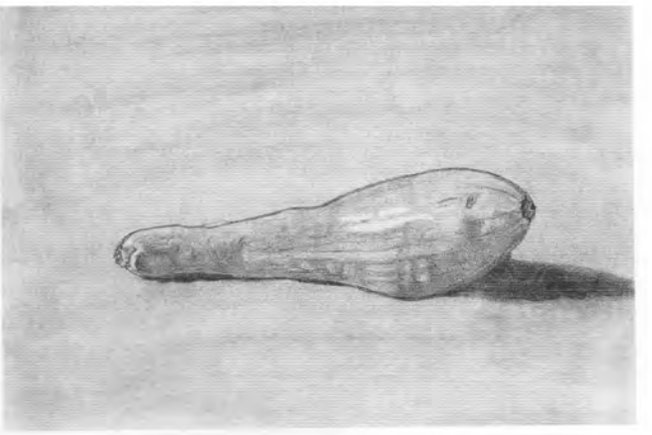


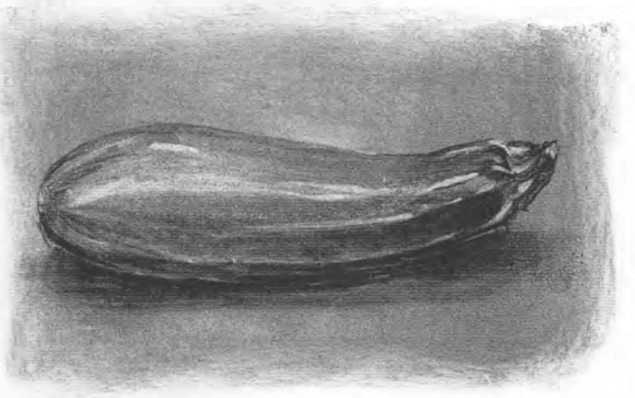
ЕСЛИ У ОБЪЕКТА И ФОНА ОДИНАКОВЫЙ ТОН, измените текстуру внутри контура объекта, растирая уголь, пока она не начнет визуально отличаться от фона.



ЕСЛИ ОБЪЕКТ СВЕТЛЕЕ ФОНА, растирайте тон внутри контуров объекта пальцем или ластиком, тем самым осветляя его.



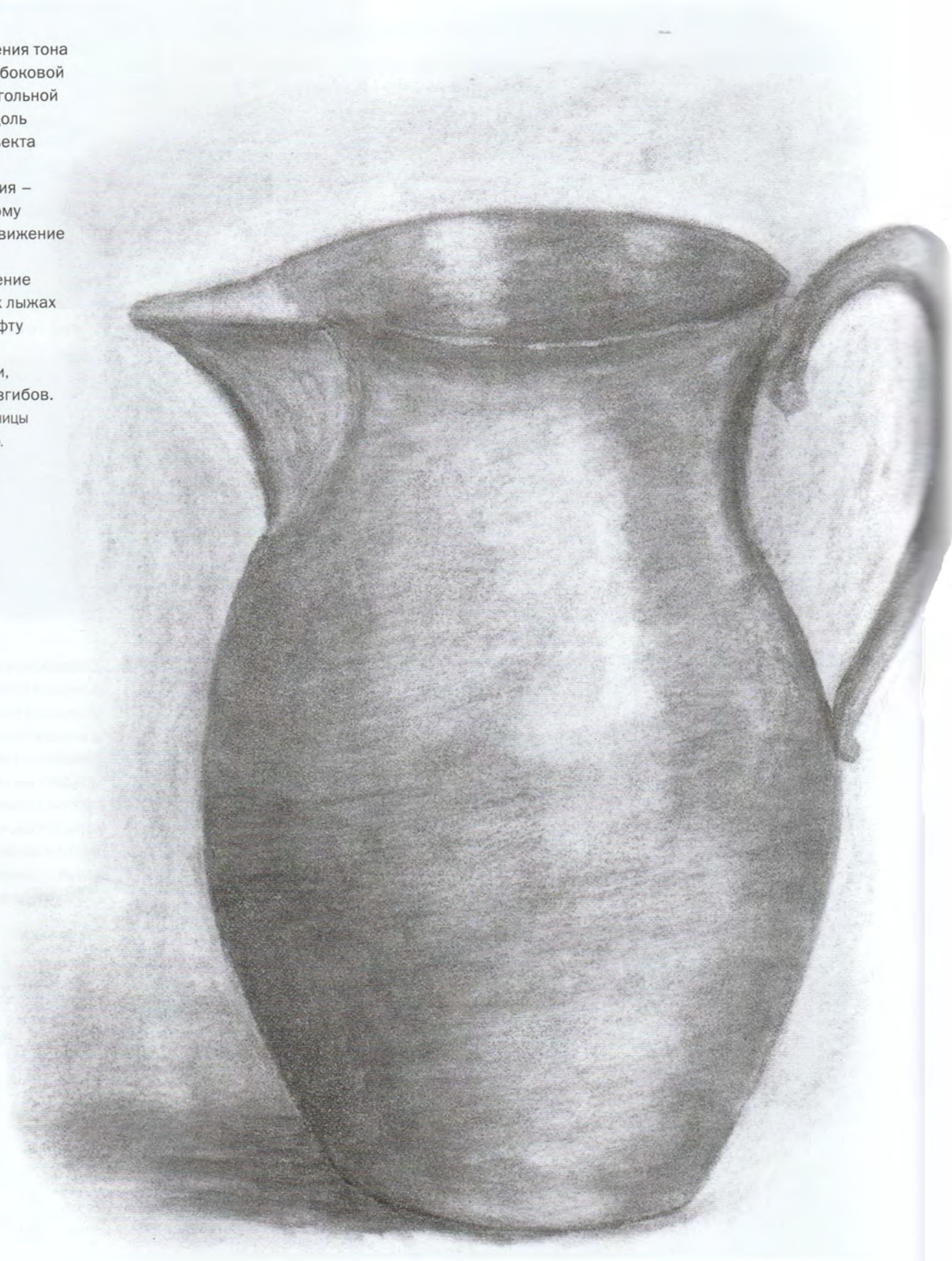




Добавление красивых бликов и плотного угольного тона к аккуратным линейным рисункам придает им объем. РИСУНКИ УЧЕНИКОВ ДАЙАН ШУЛЬЦ (ГРУША), КАТЛИН ЛЕЙТАО (КАБАЧОК), СЮЗАН ДИЛОРЕТО (ЦУКИНИ), ЭНН БЭЛЛАНТАЙН (ЛИМОН, ЯБЛОКО).

Пошаговый рисунок углем

Для нанесения тона проведите боковой стороной угольной палочки вдоль формы объекта (данная иллюстрация – хороший тому пример). Движение похоже на скольжение на беговых лыжах по ландшафту с холмами и долинами, вдоль их изгибов.
РИСУНОК УЧЕНИЦЫ МЭРИ ФУСАРО.



Более сложные объекты

Теперь можно выбрать из купленных фруктов и овощей более сложные объекты. Рисуйте по тем же правилам. Ниже – несколько подсказок для конкретных продуктов.

- *Подсчитайте количество сегментов в объекте – тыкве, кабачке или разноцветных перцах. На перцах каждый блик будет повторять форму поверхности, на которой он расположен. Ластик должен быть чистым. Аккуратное выполнение бликов даст блестящие результаты.*
- *В баклажанах присутствует несколько темных оттенков, а не один. Некоторые блики будут четкими, другие можно смягчить ластиком. Отнеситесь внимательно к рисованию плодоножки: у нее тоже несколько тонов.*
- *На капусту сначала нужно наложить общий тон, а затем выделять рельеф ластиком. Чтобы она выглядела объемной, не забывайте прорабатывать рельеф тоном в соответствии со степенью его освещенности.*
- *Для лимонов потребуются светлые тона, на которых маленькие поры кожицы можно нарисовать ластиком. Узнаваемость лимона – в его форме, а не в излишней детализации текстуры.*

КОГДА РИСУНОК ЗАКОНЧЕН?

Чем дольше вы изучаете объект и чем тщательнее прорабатываете тональные соотношения, тем правдоподобнее и объемнее будет изображение. Некоторые художники выполняют этюды углем быстро, в небрежной манере. Те, кто на занятиях заканчивают первыми, обычно в растерянности озираются, не зная, продолжать ли, в то время как рисунок кажется им законченным. Если вы узнаёте в этом примере себя, посмотрите на рисунок с расстояния нескольких шагов. Когда художник доволен произведением, оно закончено. Главное – результат, а не выполнение определенного списка действий. Если в рисунке что-то не так, продолжайте анализ и проработку, пока не будете удовлетворены. Иногда удачный рисунок получается быстро – принимайте это как подарок!

«Я заметила, что, когда мне удается найти в рисунке одну вещь, которую мне хотелось бы изменить — я имею в виду, "исправить", — я сразу же вижу и другую».

ученица Нэнси Оггаард.

А теперь передохните и проанализируйте рисунок. Расположите его таким образом, чтобы одновременно с ним видеть изображаемый объект из того же положения, в котором вы рисовали. Найдите в рисунке три детали, которые можно улучшить. Сделайте пятнадцатиминутный перерыв и затем продолжайте.

«Когда я рисовала эту тыкву, вокруг меня творился кавардак. Сын делал уроки, дочь ходила туда-сюда, собака занималась своими собачьими делами. Удивительно, как мне вообще удалось хоть что-то нарисовать», –

ученица Стефани Сайдел.

Совершенствуем технику

Чтобы точнее определить расположение тонов, посмотрите, как они лежат относительно друг друга, как вы делали в главе 1. Обратите внимание, что одни границы тонов будут четкими, а другие плавными. Для создания плавных переходов пользуйтесь способами из упражнения «Проба угля» или растушевывайте их пальцем. Для четких границ используйте острый край угольной палочки, а плавные смягчайте с помощью ластика.

Блики тоже имеют форму и могут быть четко очерченными или с мягкими краями. Блик с четкими границами выполняйте вдавливанием клячки в бумагу, а мягкие границы можно сделать, мазнув ластиком по слою угля, чтобы получился плавный переход к окружающему блик тону. Чтобы блик был более заметным, нужно повысить контраст между ним и окружающим тоном. Убедитесь, что тон, который вы наносите вокруг предполагаемого блика, будет достаточно контрастным к нему. Затем чистый кончик ластика вдавите в бумагу, чтобы удалить слой угля и открыть ее белый тон.

УТОЧНЕНИЕ КОНТУРОВ

В процессе работы с тоном вы будете исходить из уже нарисованного контура объекта. Однако мы видим мягкий или четкий контур только потому, что он является границей между тонами. На самом деле объекты не очерчены линией. Контур – всего лишь инструмент художника, в реальности его не существует. Посмотрите вокруг и найдите два объекта контрастных друг к другу тонов, из которых один немного перекрывает другой. Вы видите контур на границе между ними? Или только перепад между двумя тонами?

При необходимости смягчите контур ватной палочкой, ластиком или пальцем. При желании в некоторых местах можно усилить контур. Делайте все, что считаете нужным, чтобы рисунок выглядел интересным и нравился вам. Последнее слово за вами, потому что это искусство, а не реальный мир.

УСИЛЕНИЕ ОБЪЕМА

Для любого тонального рисунка действуют одни и те же принципы передачи объема. Поиск проблем и решений к ним, о которых говорилось в главе 4, можно перенести и на рисунки углем. Для анализа:

- *если изображение объемного предмета выглядит плоским, значит у него монотонный контур одинаковой толщины или недостаточно выражены три основных тона;*
- *если изображение выглядит дробным, ему не хватает обобщающего тона или границы между тонами слишком резкие;*
- *если изображение нечеткое и предмет теряется на фоне, нужно усилить тональный контраст между предметом и фоном или сделать четче контуры.*

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Использование клячки в технике рисования углем позволяет ослаблять тон, делать его светлее. Конечно, светлее, чем белая бумага, его сделать невозможно, но, умело работая ластиком, можно добиться выразительного диапазона тонов.

Если постановка для натюрморта выглядит контрастной, но вам не удалось в достаточной степени передать это в рисунке, возможно, следует ослабить светлые тона, особенно если темные вы уже усилили. Такая проблема часто возникает при наличии больших областей светлого тона. Сверяясь с постановкой, постепенно вытирайте ластиком светлые области. Постарайтесь

максимально верно передать контраст. Не страшно, если вы сотрете слишком много угольного слоя: его всегда можно добавить.

Возможно, поначалу вы будете чувствовать себя неуверенно, поэтому пробовать эту технику лучше на небольшой площади. Оцените проделанную работу с расстояния, чтобы убедиться, что есть улучшения. Изменения можно вносить пошагово, небольшими порциями.

«У меня было три перца разных цветов, и я решила их нарисовать. Сначала я нанесла контуры, чтобы определить их расположение на листе, а потом тон. Чтобы получились светлые тона, я стирала угольный слой, в основном пальцем. Самым сложным для рисования оказался желтый перец», – ученица Стефани Сайдел.

«Мне очень понравилось работать над этим рисунком, потому что процесс рисования углем кажется мне очень естественным. Стирать и перерисовывать, ослаблять тон ластиком. Я чувствовала все свое тело, тонируя бумагу. Мне хотелось танцевать!» – ученица Патриша Спур.

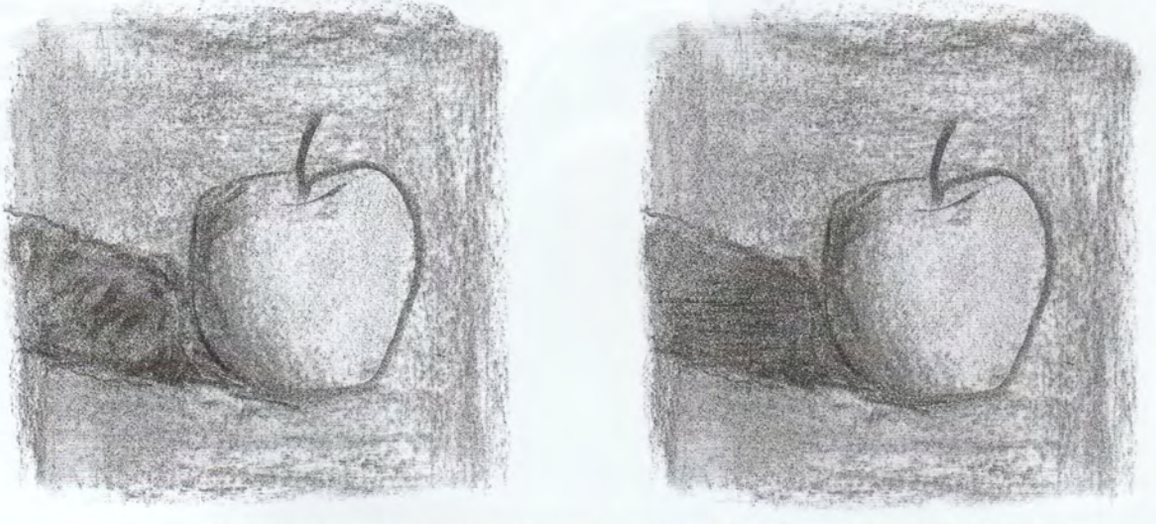
Дополнительные инструменты

«Глядя на чужие работы, я поняла, какую восхитительную силу таят в себе маленькие белые фигуры, белые прямоугольнички или белые линии», – ученица Джейн Волански.

Растушевки и угольные карандаши – дополнительные инструменты в технике рисования углем. Растушевка – свернутая в тугой рулон бумага с заостренным кончиком – используется для тщательной проработки деталей и может быть любого диаметра. Угольные карандаши бывают разной твердости, как и графитовые. В отличие от натурального угля они не дают прекрасную бархатистую серую линию, зато ими можно рисовать как обычными карандашами.

КАК СОХРАНИТЬ ГОТОВЫЙ РИСУНОК УГЛЕМ

Уголь – самый хрупкий из материалов для рисования. Нечаянно задев его, можно смазать угольный слой и испортить рисунок. Поэтому работы, выполненные углем, следует закрепить фиксативом. Делать это нужно аккуратно, потому что его пары токсичны. *При возможности распыляйте на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, из которого потом сможете сразу выйти. Никогда не пользуйтесь фиксативом в жилых помещениях.*



Слишком активную, текстурную падающую тень (*слева*) можно пригасить горизонтальными штрихами (*справа*), повторяющими плоскую поверхность стола.

Домашнее задание

На тонированной бумаге работайте сразу кончиком угля без фона. Нанесите тона и тени нужной интенсивности. Экспериментируйте и получайте удовольствие. Пробуйте нарисовать разные объемные объекты. Не забывайте добавлять контраст ослаблением тона, где это необходимо.

«Я думал, почему рисунок получился хорошо, и пришел к выводу: потому что я получал удовольствие от процесса. К тому же я рисовал не спеша. Мне нравилось сидеть и заниматься этим, потому что это именно то, чего хотелось», —

ученик Джейми Кивер.

«Я решила записаться на пятичасовой мастер-класс. Во время занятия я скрупулезно следовала всем инструкциям, и даже маленький успех еще больше подстегивал меня. Когда я посмотрела на овощи и фрукты, капуста как будто подмигнула мне. Но я сказала себе: нет-нет, я буду рисовать яблоко. А потом подумала: да с какой стати? Что страшного может случиться? Не получится – возьму другой объект. Уже по первым контурам я поняла, что у меня получается. Я просто повторяла линии, рисовала то, что вижу, и ластиком обозначала блики. Я расслабилась, ни о чем не думала и наслаждалась. Несколько раз за этот день мне захотелось плакать – не от страха, а от осознания того, что я открыла новую сторону своей личности. Я и вправду могу научиться рисовать!» – ученица Нэнси Опгаард.

ГЛАВА 7

Рисование лица анфас

Когда Гертруда Стайн посмотрела на холст, она запротестовала: «На меня совершенно не похоже!» И я ответил ей: «Вот увидишь, однажды ты будешь выглядеть так же, как твой портрет».

Пабло Пикассо

К счастью для всех, кто хочет научиться рисовать портреты, у лица и головы стандартные пропорции. Это связано с конструкцией черепа, жесткой костной структурой, неподвижной верхней челюстью и местом присоединения к шейным позвонкам. Начинающим это сильно облегчает задачу, поскольку приходится иметь дело с меньшим количеством переменных величин. Главная сложность в изображении лица кроется не в технике, а в наблюдательности. Иногда сложно воспринимать то, что видишь, и абстрагироваться от устоявшегося представления о том, как это должно выглядеть. Когда дело доходит до рисования лица, у большинства начинающих стереотипы берут верх над зрительным восприятием, и основная задача – сосредоточиться на том, что находится перед глазами.

Основная трудность в рисовании портрета – посмотреть на лицо свежим взглядом, так, как будто вы никогда раньше его не видели.

Что я имею в виду под словом «стереотип»? Вообразите голову-леденец на шее-палочке. Большие выпученные глаза, обрамленные огромными ресницами. Нос с круглыми ноздрями. Простая, но эффектная прическа на верхней части головы. И вы сразу понимаете, что это – *лицо*. Но искусство ли это? Имеет ли отношение такое стереотипное представление к реальным чертам? Мы узнаем свое лицо и лица друзей и близких, но уже давным-давно перестали обращать внимание на их отличительные черты. Мы знаем, как выглядит нос, но вряд ли внимательно присматривались к его устройству с тех пор, как сидели у дедушки на коленях. И когда мы заявляем, что не умеем рисовать нос, то на самом деле хотим сказать, что ни разу не потрудились изучить, как он устроен. Вы знаете точную форму своего носа? Самое время проверить.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭТОЙ ГЛАВЫ:
карандаши 2B и 2H;
блокнот 35 × 43 см;
обычная бумага;
ластик Pink Pearl
и карандаш с ластиком.

«Я рисую долго, очень долго. Конечно, мне никого не удастся заставить сидеть неподвижно столько времени, поэтому я рисую себя», —

ученик Джим Хохорст.

Слева
РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ШЕРРИ АРТЕМЕНКО

Изучение лица: анализ черт

Начните с собственного лица: кто, кроме вас самих, сможет уделить достаточно времени для его изучения? Найдите зеркало, чтобы лицо отражалось полностью. Направьте свет с одной стороны так, чтобы усилить контраст тонов, но не создать сложных теней.

В первую очередь нужно избавиться от мыслей, которые сразу приходят в голову: «у меня слишком высокий лоб», «у меня короткий нос», «мне не нравится моя прическа», «у меня слишком много морщин». Если вас посетили мысли о некоторых воображаемых или даже реальных недостатках, немедленно гоните их прочь. Использование себя в качестве модели – лучший и часто единственный способ научиться рисовать лицо. Начинать предпочтительно с фронтального ракурса, хотя так мы видим лица гораздо реже, чем в три четверти, когда все черты направлены немного вбок и не полностью видны оба глаза. Вид спереди позволяет разглядеть черты лица во всех подробностях.

Мы будем опираться на общую схему, подходящую для любого лица, независимо от возраста, пола и этнической принадлежности его обладателя. Однако то, что вы видите, важнее этой схемы. Если в рисунке «что-то не то», используйте для проверки правила основных пропорций. Вы научитесь рисовать лицо, выполняя упражнение, состоящее из четырех этапов:

- *изображение основных пропорций лица;*
- *изображение индивидуальных черт;*
- *форма лица;*
- *создание объема с помощью тона.*

Поначалу ученики жалуются, что это слишком сложно, но после своего первого нарисованного лица обычно приходят в восторг. Предстоит усвоить много новой информации, но дома, в отличие от очных занятий, вы можете посвятить чтению, изучению и закреплению навыков столько времени, сколько хотите. Не стремитесь создать шедевр. Ваша цель – овладеть текстовым и визуальным материалом и продолжить развивать навыки последующей практикой и наблюдениями.

Все мы в той или иной мере склонны к стереотипному восприятию. Лучший способ избавиться от него – внимательно изучить лицо.

УПРАЖНЕНИЕ «ОСНОВНЫЕ ПРОПОРЦИИ»

Для начала полезно проверить соответствие собственного лица общей схеме. Прочитайте описание упражнения и ознакомьтесь с иллюстрациями. Этот же рисунок понадобится в дальнейшем, поэтому старайтесь выполнять набросок тонкими линиями, которые легко будет стереть.

1. Форма головы *овальная* (а не круглая). Легкими, тонкими, не слишком темными линиями нарисуйте овал высотой примерно 25 см. Это заготовка для работы. Сначала можно потренироваться в изображении овала на обычной бумаге.

2. *Горизонтальными линиями* обозначьте верх головы и низ подбородка, по верхнему и нижнему краям овала.

3. Для определения *уровня глаз* проведите горизонтальную линию посередине овала. Уровень глаз – горизонтальная линия, проходящая через зрачки, когда лицо находится анфас.

4. *Средняя линия лица* – это вертикаль от верха головы до низа подбородка, перпендикулярная уровню глаз. Она разделяет лицо на две симметричные половины. Мы не видим эту линию, но в черепе она есть. Граница между глазами, передними зубами, середина основания носа и подбородка находятся на этой линии.

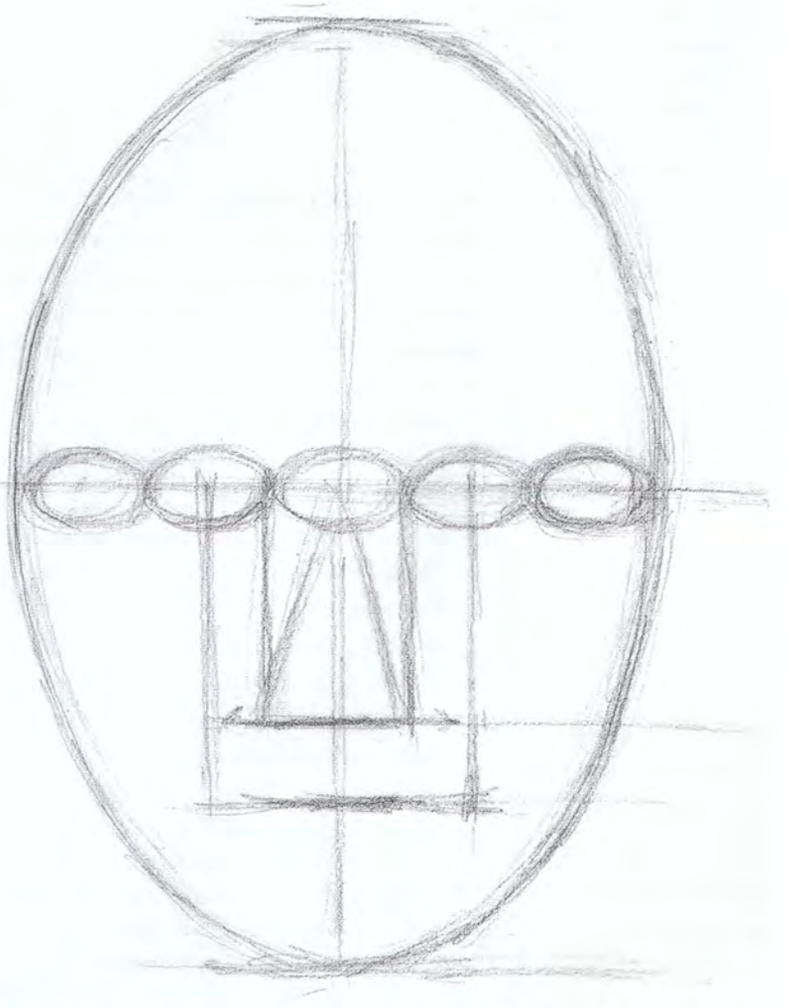
5. *Основание носа* находится на горизонтальной линии посередине между уровнем глаз и низом подбородка. На этой линии лежит основание носа, а не его кончик. Кончик у многих расположен ниже уровня основания носа.

6. Чтобы найти *линию рта*, расстояние между основанием носа и низом подбородка разделите на три части. Линия рта будет лежать на нижней границе первой трети. Это правило распространяется на большинство лиц. Расположение линии рта, как и других черт, нужно проверять для каждой модели. Чтобы определить ширину рта, опустите к его линии вертикали из середины овалов, обозначающих глаза (второго и четвертого слева, см. ниже). Дорисуйте линию рта до пересечения с ними.

7. Чтобы изобразить *глазные яблоки*, потребуется нарисовать пять горизонтальных овалов на линии уровня глаз так, чтобы они были нанизаны на нее, как бусины. Овалы должны быть одинаковыми по форме и размеру. Рисуйте их тонкой, легкой линией, чтобы снизу не получились «мешки». Сейчас вы рисуете глазные яблоки целиком, а не только видимую между веками часть и не условную форму.

8. Чтобы определить *высоту носа*, нарисуйте треугольник с высшей точкой на уровне глаз, в середине третьего овала. Его основанием будет линия носа.

9. Чтобы определить *ширину носа*, опустите вертикали от внутренних краев второго и четвертого овалов до пересечения с основанием носа. Расстояние между ними на уровне носа и есть ширина основания носа. Ширина носа – основание треугольника – и ширина центрального овала на уровне глаз будут примерно одинаковыми.



Этот страшноватый персонаж представляет собой схему для рисования лица. В ней собраны основные пропорции головы человека. Важно о них помнить, чтобы избавиться от стереотипного восприятия внешности.

Изучение лица: анализ черт

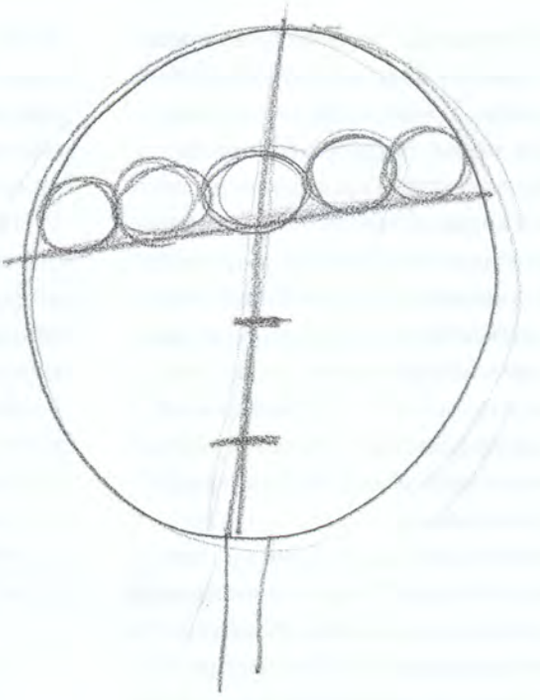
«Я начал понимать, что если концентрироваться на отдельных чертах и правильно размещать их, не задумываясь о том, что я рисую голову, то — вуаля! — отступив, я увижу лицо», —

ученик Эл Робертс.

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Возможные ошибки:

- круглая голова;
- круглые глаза;
- отклоняющаяся от вертикали средняя линия;
- отклоняющийся от горизонтали уровень глаз;
- слишком высоко расположенное основание носа;
- слишком высоко расположенный уровень глаз;
- овалы глаз над уровнем глаз;
- толстые темные линии.



КОНСТРУКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Прежде чем переходить к следующему этапу, прикрепите рисунок к стене и оцените его с расстояния, чтобы убедиться, что:

- *уровень глаз находится посередине овала и параллелен нижнему краю листа, а средняя линяя параллельна боковым краям листа;*
- *линия уровня глаз проходит через середину овалов глаз, а не под ними;*
- *основание носа – посередине между уровнем глаз и уровнем подбородка;*
- *уровень рта лежит на одной трети (не посередине!) расстояния от основания носа до линии подбородка.*

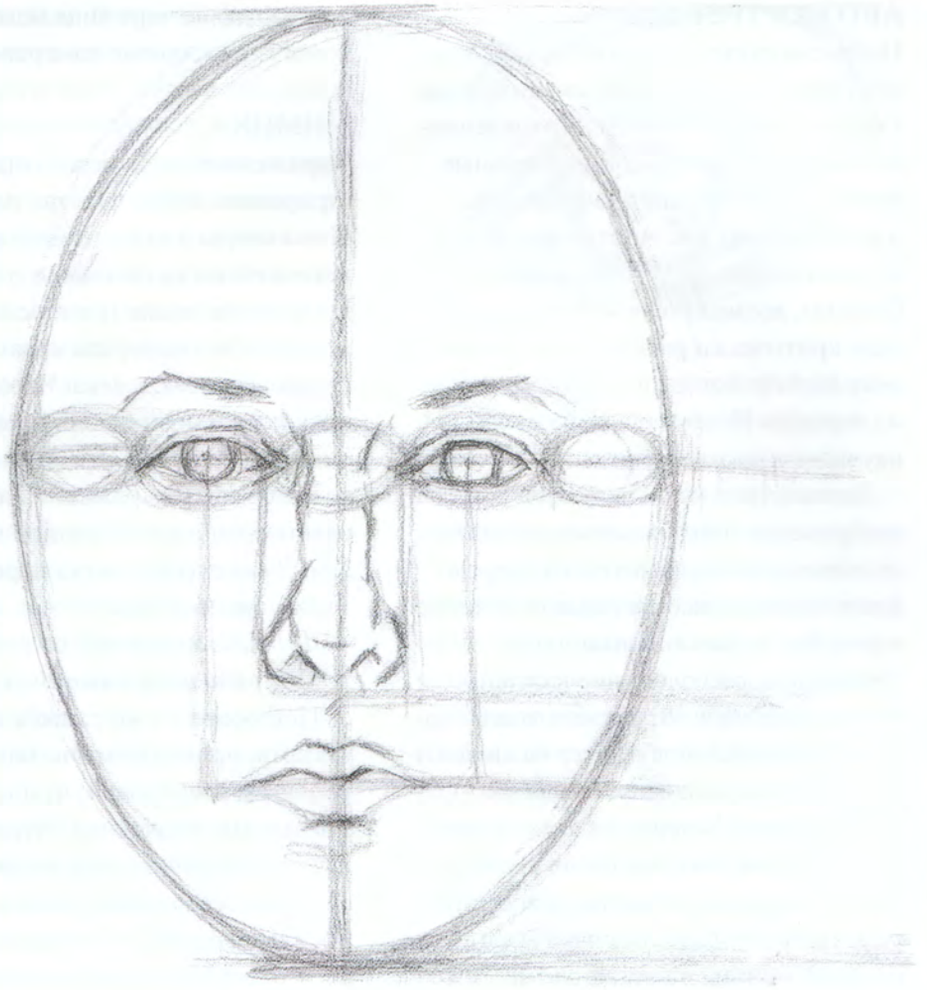
«Один из моих любимых моментов курса — урок по рисованию лица. Потрясающе, насколько достижимым оказалось то, что я считала невозможным для себя: просто нарисовать овал шириной в пять глаз, разделить на части и так далее. Каким-то чудом у меня получилось пропорциональное лицо», —

ученица Маргарет Росс.

УПРАЖНЕНИЕ «ПОРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЧЕРТ»

В процессе выполнения упражнения смотрите на свое лицо и на приведенные иллюстрации. На следующих страницах вы найдете подробные рекомендации по рисованию каждой части лица. Используйте легкие вспомогательные линии, чтобы:

1. определить *линию носа*, пересекающую уровень глаз;
2. нарисовать *глаза*, изобразив внутри овала веки, частично прикрывающие радужку;
3. разместить *брови*, повторяя линию овала глаз;
4. нарисовать *рот* изогнутой линией, более заметной, чем контур губ;
5. построить все части *носа* (обратите внимание на угол наклона ноздрей и оставьте между ними расстояние);
6. проверить расположение углов рта относительно зрачков и внутренних углов глаза относительно краев крыльев носа.



Используйте этот пример только как общую схему для рисования лица. И конечно, рисуя собственное лицо или чье-то другое, изображайте индивидуальные черты модели, а не приведенные в примере. Рисование лица немного похоже на натюрморт с мелкими предметами. Прорабатываются тональные соотношения каждого объекта, после чего они складываются в общую гармоничную форму.

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Возможные ошибки:

- слишком широкий овал головы;
- слишком большие глаза или радужки;
- внутренние углы глаз вплотную к переносице;
- слишком короткий нос или слишком узкое основание носа;
- рот слишком высоко;
- слишком длинный овал головы;
- глаза короче овала;
- слишком длинный нос;
- слишком широкий рот.

Изучение лица: анализ черт

АВТОПОРТРЕТ

Набросав схему с общими пропорциями, приступайте к изображению лица. Рисуйте черты поверх подготовленного овала. Стирайте вспомогательные линии, если они слишком заметны или отвлекают вас. Абстрагироваться от своего лица достаточно сложно. Сначала, возможно, покажется странным критически рассматривать человека (себя!), который уставился на вас из зеркала. Но это лучший способ научиться рисовать лицо.

Автопортрет, как и любое другое изображение лица, начинается с определения пропорций. Затем по очереди фокусируйтесь на отдельных его частях и рисуйте их максимально точно. Оценивайте расположение каждой черты относительно других и всего лица. А теперь, когда все черты лица симметрично расположены, время узнать правду! Кончик носа, как правило, шире, чем кажется, брови редко расположены симметрично, а внешние углы глаз необязательно находятся на одной прямой с внутренними. Тем не менее следует руководствоваться симметричными вспомогательными линиями, чтобы правильно определить расположение черт лица модели. В этом помогут визуальные измерения.

Если вы носите очки, отнеситесь к ним как к еще одной черте лица. Постарайтесь поставить освещение таким образом, чтобы прямой свет не попадал на линзы.
РИСУНОК УЧЕНИЦЫ СТЕФАНИ САЙДЕЛ.

МИМИКА

Выражением лица можно продемонстрировать любое чувство или эмоцию. Известно, что важную информацию передают взгляд и уголки рта. Но и брови, щеки, нос и челюсти играют не последнюю роль в мимических способностях человека. Чтобы получить представление о работе мышц лица, подойдите к зеркалу и попробуйте изобразить выражение лица, соответствующее приведенным ниже фразам. Лучше даже слегка переигрывать.

- *Вот это сюрприз!*
- *Фу! Какая гадость!*
- *Это было потрясающе!*

Повторите то же самое с закрытыми глазами, прикладывая пальцы к подбородку, щекам, бровям, чтобы добавить тактильные ощущения. Чувствуете, как двигаются мышцы, когда вы меняете выражение лица? Хотя мы собираемся изучать лицо в неподвижном состоянии (насколько это возможно), полезно будет осознать роль бровей, движений челюсти и даже мышц вокруг носа в передаче настроения.

ПОИСК ЦЕНТРА

Переносица расположена на средней линии головы и служит нулевой координатой для размещения остальных черт. Рисуйте ее также тонкими светлыми линиями, прямой или похожей на треугольник. Она находится в среднем овале на уровне глаз и никогда не может быть шире основания носа.

ГЛАЗА

Нарисуйте внутренние треугольные углы глаз острием к носу внутри второго и четвертого овалов. Они не только придадут глазам форму, но и обозначат пространство, занимаемое

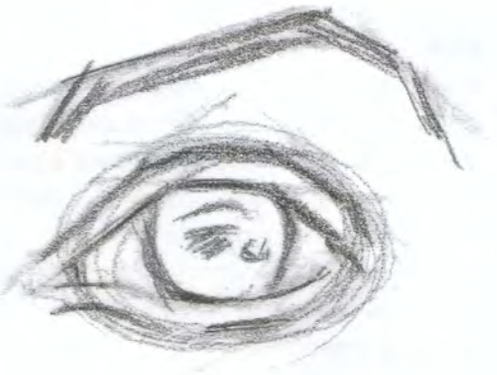
глазным яблоком. Внимательно оцените наклон части контура века от угла глаза к той его части, которая находится над радужной оболочкой, – от него зависит форма глаза. Это часто оказывается сюрпризом для начинающих, уверенных, что она всегда круглая.

Следите, чтобы глаза не получились слишком большими относительно лица. Так часто случается потому, что мы воспринимаем глаза как самое важное в лице. Как же избежать этой распространенной ошибки? Нужно учитывать, что длина носа больше ширины глаза. Способом визуального измерения сравните ширину собственного глаза (от кончика до кончика) по горизонтали с длиной носа по вертикали. Это один из главных критериев создания правильного изображения. Проверьте, соответствуют ли ему пропорции рисунка. Если глаз получился длиннее носа, скорее всего, вы ошиблись.

Глаза – братья, но не близнецы. Найдите особенности, которые отличают их друг от друга. Например, несоответствие формы и размера или расположение внешних уголков не на одной горизонтали с внутренними. Старайтесь запечатлеть уникальность каждого глаза в линейном рисунке.

Опираясь на схему, нарисуйте верхние и нижние веки внутри второго и четвертого овалов. Они составляют единую линию с внутренними уголками глаз. Верхнее веко должно перекрывать нижнее во внешних углах глаз. Часть нижнего века ниже линии ресниц лежит на глазном яблоке. Если из-за сложности рисунка линии непреднамеренно получаются более темными, потренируйтесь на листе обычной бумаги.

Складка века там, где глазное яблоко уходит в глазницу, как правило, повторяет линию ресниц верхнего века. Чтобы точнее изобразить ее,



обращайте внимание на форму, которая образуется между ней и бровью. Если глаза посажены глубоко, подвижное верхнее веко может быть скрыто под неподвижным.

Нарисуйте радужную оболочку в форме квадрата со слегка скругленными сторонами. Поскольку анатомически у нее круглая форма, начинающие часто совершают ошибку, также изображая ее круглой. Полностью радужную оболочку можно видеть тогда, когда глаз широко раскрыт (при выражении сильных эмоций). Обычно же большая часть радужной оболочки прикрыта верхним веком. Нижняя ее граница, как правило, также слегка перекрывается нижним веком.

Не делайте зрачок слишком темным: из-за этого он становится более заметным, чем на самом деле. Зрачок всегда находится в центре радужной оболочки, но смещен относительно центра ее видимой части.

БРОВИ

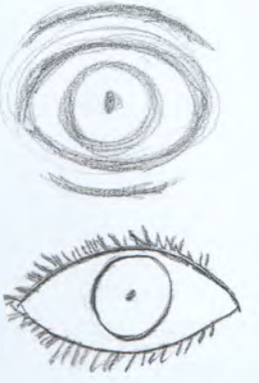
Диагонали бровей поднимаются от переносицы ко лбу, а затем опускаются. Не делайте брови чрезмерно восходящими, чтобы не получить зловещий взгляд. Ощупайте свои надбровные дуги, выступающие над глазами под линией бровей, чтобы понять их направление (ему приблизительно соответствует форма бровей). Делайте набросок бровей угловатой формы, а не множество волосков.

Используйте вспомогательные линии, чтобы нарисовать глаз из овала. То, чего следует избегать (перечислено ниже), исправлено в иллюстрации (слева). Веки нормального размера помещаются внутри овала, радужная оболочка видна не полностью, внутренние уголки глаз не привлекают внимание, ресницы будут добавлены позже.

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Возможные ошибки:

- слишком большая видимая область белков глаз;
- радужная оболочка слишком большая и видна полностью;
- слишком широкие веки, выходящие за пределы овала;
- ресницы бахромой.



Изучение лица: анализ черт

НОС

О нет! Нос! Глядя на лицо, мы, как правило, фокусируем взгляд на глазах или губах, а не на носу, поэтому надо как следует рассмотреть его, прежде чем приступить к рисованию. Новичкам кажется, что нос получится слишком большим, если следовать схеме, а может быть, то, что они видят, не согласуется с их представлениями. Многие боятся рисовать то, что видят, потому что сомневаются в своей наблюдательности. Например, ноздри могут быть расположены не симметрично, потому что кончик носа иногда слегка загибается в сторону. Для достижения сходства доверяйте тому, что видите, тогда и процесс обучения будет значительно успешнее. В этом помогут несколько основных правил.

Справиться с рисованием носа поможет треугольник. Основание носа, скорее всего, шире, чем кажется, часто шире общепринятых стандартов, и крайне редко – уже, поэтому старайтесь не уменьшать его относительно вспомогательных линий. Внешние края крыльев носа могут находиться на одной вертикали с внутренним краем радужной оболочки. Удобно определять положение ноздрей относительно внутренних углов глаз. Высота носа редко превышает стандартную, однако может оказаться меньше. Вносите изменения во вспомогательную схему, если пропорции лица модели отличаются от нее.

Продумайте форму носа, прежде чем рисовать. Спинка носа состоит из жесткой кости и мягкого кончика. Тональный контраст там обычно

На этом портрете нос получился удачно, его сложная форма описана лишь несколькими деликатными линиями.
РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ЭНН БЭЛЛАНТАЙН.

меньше, чем на переносице и ноздрях, поэтому и форма менее выражена.

Найдите на спинке носа, прямо под переносицей, выпуклость. Ниже от нее прощупайте форму носа: он утоньшается, а затем снова расширяется к кончику. Спинка носа может быть уже или шире у разных людей, и наклон боковых плоскостей также может отличаться от лица к лицу. У одних людей носовая кость может казаться почти плоской, у других же она выступающая и заметная.

Кончик носа можно сравнить с пружинистым трамплином для прыжков. Обратите отдельное внимание на расстояние между ноздрями у самого основания носа, это также индивидуальная черта. В этом месте будет максимальный тональный контраст. Если правильно передать форму тени, сходство усилится.

Контуры крыльев носа переходят в контур верхней части кончика носа, хотя расположены ниже. Часто ошибочно считают, что они округлые, но присмотритесь к ним поближе. У многих крылья носа очерчены прямыми линиями, иногда вертикальными. Их непростая форма требует пристального изучения. Убедитесь в этом, глядя на собственный нос, но не забывайте возвращать голову в прямое положение, когда рисуете.

УПРАЖНЕНИЕ «РИСОВАНИЕ НОСА»

Прежде чем рисовать нос на своем портрете, потренируйтесь на листе обычной бумаги, пока не почувствуете себя уверенно. Затем, основываясь на треугольнике, нарисованном ранее, выполните следующее.

1. Начните с *переносицы*. Нарисуйте контуры *спинки носа* до кончика, избегая темных линий. Боковые плоскости носа лучше не рисовать линией, а проработать тоном позже.

Используйте легкие прямые линии для упрощения формы. Оставьте между ноздрями расстояние и помните, что форма крыльев носа как бы оборачивается вокруг ноздрей.

2. Нарисуйте форму *кончика носа*. Она индивидуальна для каждого носа. Обозначьте ее грани тонкими линиями там, где она соединяется с крыльями носа, и нарисуйте внутренние края ноздрей.
3. Найдите среднюю линию от кончика носа до его *основания*. Если кончик носа расположен ниже его основания, то основание за ним не будет видно. Нижнюю плоскость носа проработайте тоном.
4. Нарисуйте *крылья носа* короткими прямыми линиями, избегая формы колокольчика. Затем проверьте угол каждой линии их контура относительно всего лица. Линия основания носа между ноздрями и линия верхней части крыльев носа не должны сливаться в одну.

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Кончик носа никогда не должен выглядеть следующим образом (сверху вниз):

- как птичий клюв;
- как будто он зажат пальцами;
- как у Пятачка;
- как передник горничной.

Изучение лица: анализ черт

Обращайте внимание на изломы линии рта и очертания верхней губы – это ключевые элементы для достижения портретного сходства.

РОТ

Переходим к рисованию рта. Линия рта имеет изгиб, более или менее выраженный. Середина верхней губы может быть слегка опущена, образуя небольшой выступ, который ложится в середину нижней губы. Очертания губ я бы сравнила с силуэтами горных вершин. А ваш рот похож на высокие пики и горные долины, округлые холмы или относительно ровную поверхность?

Углы рта находятся, как правило, на одной вертикали со зрачками, если смотреть на лицо спереди. Если же это не так, не старайтесь растянуть рот до соответствия этому размеру. В случае узкого рта, как и в случае широкого основания носа, следует вносить коррективы в схему. Также обратите внимание, что тень под нижней губой гораздо более заметна, чем контуры губы, начинающиеся от уголков рта.

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

Возможные ошибки:

- контур губ такой же интенсивный, как линия рта;
- жесткие темные линии одинаковой толщины.

По мере проработки каждой тщательно изученной черты лицо внутри овала постепенно приобретает сходство с моделью. Усилить его поможет работа с тоном и уточнение формы лица. РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ЭМИ МИЛЛЕР.

ЗУБЫ

Для начинающих зубы – слишком сложный элемент. Берите пример с классических произведений искусства, в которых не фигурирует широкая улыбка, и рисуйте свою модель с закрытым ртом. Если же вы все-таки решились нарисовать зубы, изображайте их как обобщенную форму с минимальным количеством деталей. Также полезно знать, что если рот закрыт, а зубы верхней и нижней челюсти при этом не сомкнуты, нижняя челюсть оказывается ниже обычного, поэтому расстояние от основания носа до низа подбородка будет больше, чем предполагает схема.

«У меня в голове как будто что-то переключилось, и я увидела все совершенно по-другому: не общий вид, а отдельные части», —

ученица Трейси Робинсон.

УПРАЖНЕНИЕ «ФОРМА ЛИЦА»

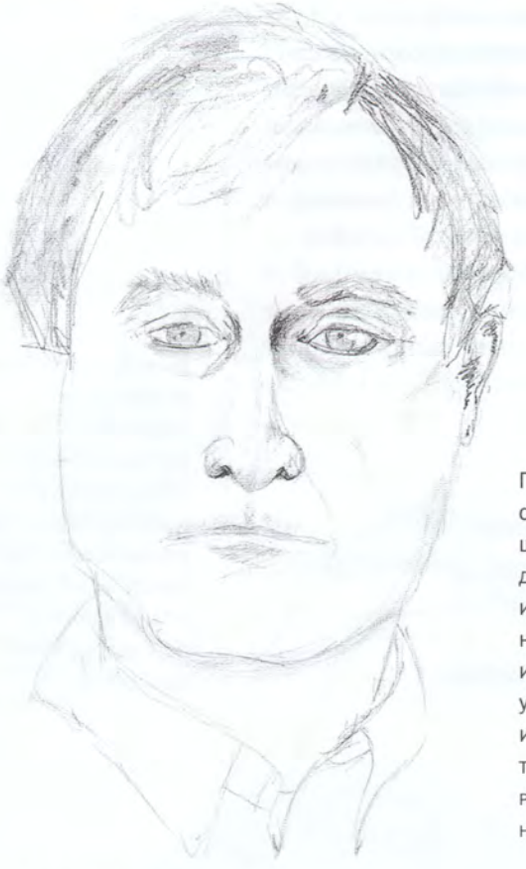
Теперь, когда черты лица приобрели портретное сходство, усилить его поможет уточнение формы лица. Внимательно изучите форму своего лица. Оно квадратное, прямоугольное или сердцевидное? Какая его часть шире – лоб или расстояние между краями нижней челюсти? Лицо может быть узкое, угловатое или круглое. Вариаций бесконечное множество, каждое лицо уникально.

1. Рисуйте длинными прямыми *свободными линиями*, держа карандаш еще дальше от кончика.
2. Уточните *контур лица* относительно черт. Чаще смотрите на лицо, чтобы выявлять неточности. Чтобы более верно передать очертания лица, не учитывайте нежелательные или необязательные округлости, мысленно делая визуальную липосакцию.
3. Проверьте *боковые контуры* лица: в области лба над бровями, от скул до уровня основания носа и диагональную линию нижней челюсти от уровня верха губ до подбородка.
4. Теперь нарисуйте *форму ушей*. По высоте они помещаются между уровнем бровей и серединой верхней губы. (Позже нужно будет проработать их тоном, очень светлым, чтобы не отвлекать внимание от лица.)
5. Обозначьте *форму массы волос* как своеобразную шляпу и проверьте ее расположение относительно конкретной формы лица, а не схематичного овала. Ее контур также рисуйте длинными прямыми свободными линиями.
6. Уточните форму *лба*. Считайте ее абстрактной формой, имеющей общие контуры с бровями и линией роста волос.

Внизу Для уточнения формы лица пользуйтесь длинными прямыми линиями. Определяйте угол наклона каждой линии относительно черт лица. Массу волос рисуйте общей формой, а не отдельными волосками.

Слева А ваше лицо шире в области скул, нижней челюсти или имеет прямоугольную форму?

Изучение лица: анализ черт



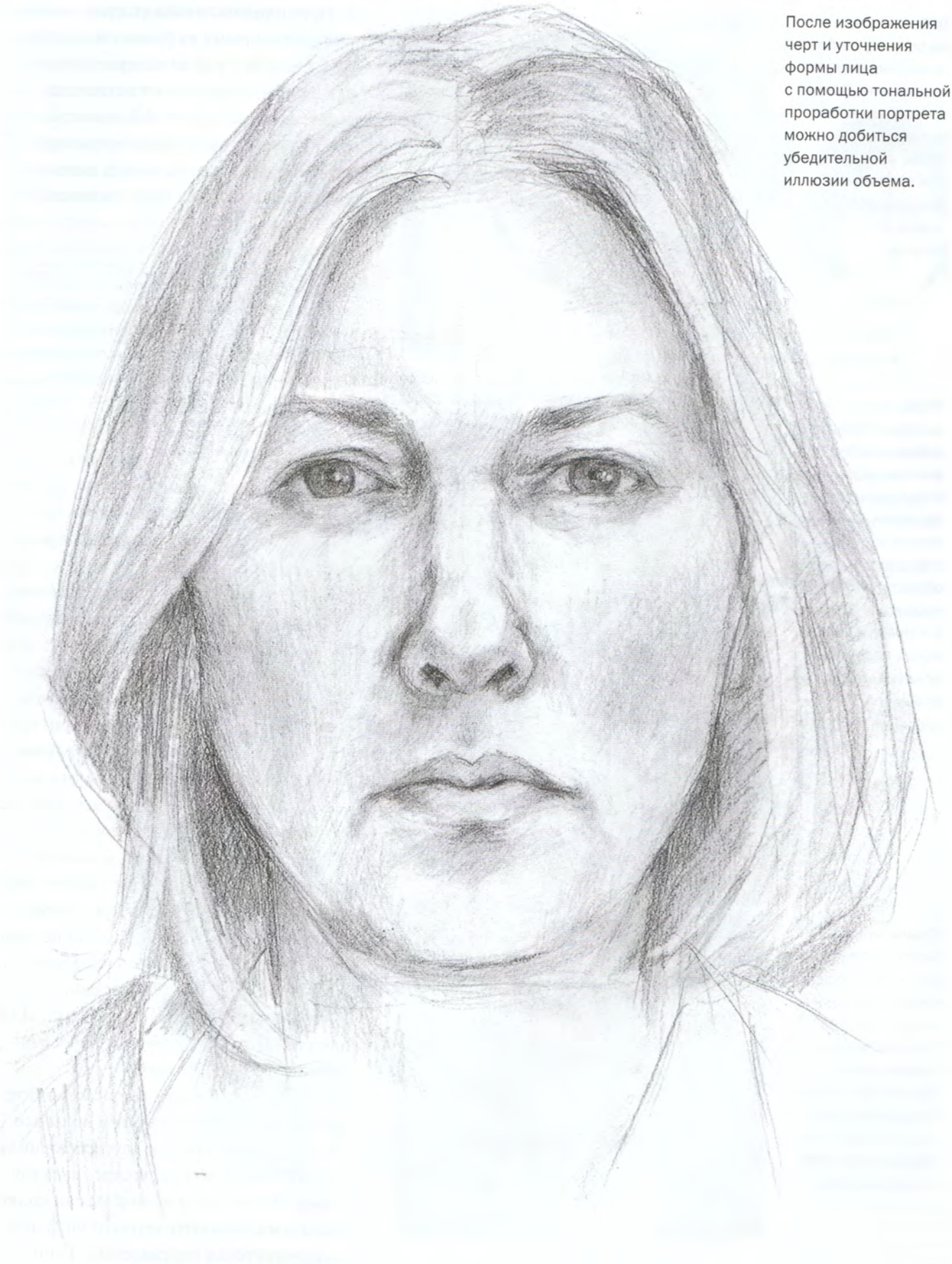
Проработав тона светлыми штрихами, ученица добавила объем и уточнила некоторые черты избирательным усилением тона и добавлением темных контуров.
РИСУНОК УЧЕНИЦЫ НЭНСИ ОПГААРД.

После тональной проработки области глаз в этом портрете проявилась жизненная энергия и усилилось сходство с оригиналом.
РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ПАМЕЛЫ ШИЛЛИНГ.

УПРАЖНЕНИЕ «СОЗДАНИЕ ОБЪЕМА С ПОМОЩЬЮ ТОНА»

Теперь, когда по схеме нарисованы контуры лица и масса волос, можно приступать к тональной проработке. Если вам удалось выполнить все предыдущие этапы легкими светлыми линиями, тон хорошо ляжет поверх. Для начала понадобится карандаш 2B.

1. Чтобы оживить *взгляд* и придать ему определенное выражение, тщательно перерисуйте узор радужной оболочки глаз, учитывая все тональные переходы внутри нее. Внутри радужки можно увидеть маленькие блики. Обведите их форму тонкими линиями, чтобы скрыть под окружающим тоном (он постепенно становится темнее к верхнему веку).
2. Старайтесь не делать *зрачки* слишком темными, иначе получится взгляд Дракулы. Зрачок очень темных глаз сливается с цветом радужки.
3. Обозначьте *глазницы*, наложив тон по бокам переносицы и под внешним углом каждого глаза. Это поможет сделать лицо менее плоским и правильно разместить глаза относительно носа. Некоторые считают, что тени и «мешки» под глазами добавляют лицу возраста, и не изображают их. Но они есть даже на детских лицах. Объем нижнего века обусловлен его расположением на глазном яблоке, а тень – рельефом глазницы. Всю область глазницы, от брови до тени под нижним веком, можно проработать очень светлым тоном.
4. Известно, что *ресницы и брови* состоят из отдельных волосков, но мы рассматриваем их как области тона, с единичными видимыми волосками. Нанесите тон согласно форме, а затем, при необходимости, добавьте несколько отдельных волосков.



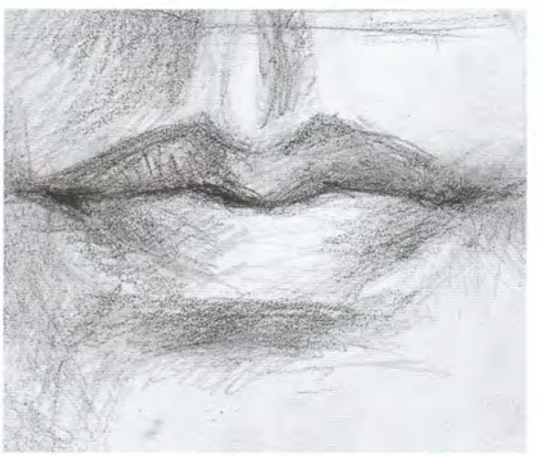
После изображения черт и уточнения формы лица с помощью тональной проработки портрета можно добиться убедительной иллюзии объема.

Изучение лица: анализ черт

Добавлять тон на радужную оболочку глаз следует постепенно. Вокруг бликов наносите тон аккуратно, чтобы не задеть их. Для придания объема проработайте тени в области глазниц.

Чтобы кончик носа выглядел правдоподобно и выступал вперед, надо поработать над объемом. Внимательно изучите светотень в этой области, особенно на нижней плоскости носа. Тон на боковых плоскостях придаст объем всему носу.

Самое темное место в области рта – его средняя линия, а не внешний контур губ. Правильное тональное соотношение сделает рот объемным, этому также способствует тень под нижней губой и в уголках рта.



5. Прищурьтесь, чтобы увидеть тональные соотношения на *боковых плоскостях носа*. Нанесите тон на плоскость, которая находится дальше от источника света. Затем затените нижнюю плоскость носа под кончиком, чтобы сделать эту область визуально дальше – за счет этого кончик будет казаться ближе, чем остальная часть носа.

«Для меня основной сложностью в рисовании автопортрета было изображение того, как я на самом деле выгляжу, а не того, как мне хотелось бы. Это удалось благодаря тому, что я смотрела на отдельные черты. Мой нос — это просто форма, такая же, как, например, ручка чашки», —

ученица Сюзан Парсонс.

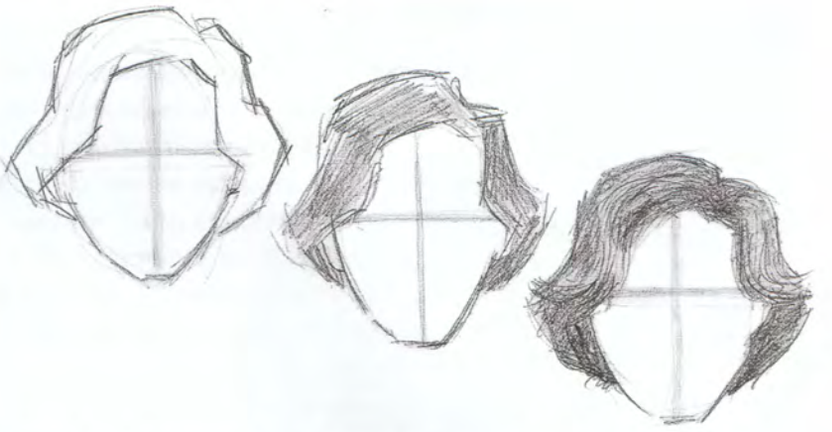
6. Нанесите на *рот* общий тон, прежде чем рисовать на нем тени. Нижняя губа обычно толще и светлее, чем верхняя, потому что на нее падает свет. Вне зависимости от цвета губ или наличия помады самой темной сделайте линию рта. Старайтесь изобразить ее как узкую длинную форму, а не просто линию: рот станет выразительнее. Обратите внимание, как углы рта врезаются в щеки. Обозначьте эти важные области формой светлого тона.

7. Для *светлого тона кожи* возьмите карандаш 2H, который дает менее контрастный к белой бумаге тон, чтобы избежать нежелательной излишне темной тени. Прищурьтесь, чтобы правильно определить форму тени, и нанесите ее легкими штрихами. Для светлой кожи не требуется наносить общий тон на все лицо.

8. Для *темного тона кожи* используйте карандаш 2B. Наносите тон не на все лицо, а только там, где это необходимо, чтобы подчеркнуть естественный тон кожи. Чтобы щеки не выглядели сплющенными, наносите штрихи по форме и чередуйте их направление. Тени

должны быть темнее основного тона кожи. Если текстура кожи получилась слишком выраженной, смягчите штрихи пальцем или приглушите карандашом 2H.

9. Нанесите основной тон на *массу волос* длинными быстрыми штрихами. Большинство новичков стараются рисовать отдельные волоски, но это затрудняет передачу цвета волос. Работая над темным тоном, прищуривайтесь и кладите более короткие штрихи. Естественные тени будут располагаться у корней волос, вдоль пробора, за ушами и возле шеи. Острием карандаша нарисуйте несколько прямых, волнистых или кудрявых волосков там, где это необходимо, короткими уверенными линиями. Добавьте несколько прядей, выбивающихся из общей массы.



Нарисуйте форму массы волос. Затем нанесите общий тон. Теперь добавьте тени, блики, обозначьте направление прядей и нарисуйте несколько отдельных волосков.

В рисунке должен быть отражен индивидуальный цвет волос каждой модели. Соответствующий общий тон волос, текстура и объем, достигаемый правильным расположением теней, – залог успешной передачи сходства.

Изучение лица: анализ черт

Удачно исправив изображение шеи и подняв плечи немного выше, ученица сделала этот портрет более реалистичным.
РИСУНОК УЧЕНИЦЫ КЭТИ ЭПСТАЙН.

10. Для *очень светлых или седых волос* нанесите общий тон, который будет немного темнее самых светлых участков массы волос. Самые светлые области сотрите ластиком. Стирать следует штрихами, повторяющими направление движения прядей. Затем поверх нарисуйте карандашные линии, повторяющие характер волос – прямых, волнистых или кудрявых.

11. Нарисуйте *шею*, чтобы лицо не выглядело висящим в воздухе (как у Гудвина, Великого и Ужасного). Относительно линии нижней челюсти определите, где начинаются боковые контуры шеи. Нарисуйте их очень светлыми линиями, чтобы они не отвлекали внимание от лица. Не продлевайте линии шеи до конца листа, потому что взгляд будет следовать по ним и уведет зрителя за пределы листа. Небольшая асимметрия производит обычно более приятное впечатление, поэтому с одной стороны продлите линию немного дальше.

12. Обозначьте *плечи* наклонными линиями, начинающимися на середине шеи. На этом уровне обычно изображают воротничок рубашки.

«Раньше я никогда не всматривалась в чье-либо лицо так пристально. Карандаш наделил меня властью сделать его моложе или добавить возраста!», – ученица Гэйл Робинсон.

Выражение лица

Основную роль в создании выражения лица играют глаза и рот. Чтобы достичь максимального портретного сходства, следует:

- *внимательно оценивать тон радужной оболочки вокруг бликов;*
- *точно изображать видимые области радужной оболочки и форму белков глаз;*
- *учитывать угол наклона каждой брови;*
- *тщательно изучить и точно воспроизвести линию рта;*
- *правильно оценить глубину и угол наклона носогубных складок;*
- *верно передать угол наклона ноздрей.*

Постарайтесь правильно передать черты лица, а не получить определенное выражение. Если вы изобразите их точно, в итоге вы получите свойственное модели выражение лица. Помните, что автопортреты с улыбкой можно встретить крайне редко. Как правило, на лице художника можно увидеть сосредоточенное выражение погруженного в процесс рисования человека.

КОНСТРУКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Повесьте свой автопортрет на стене рядом с зеркалом так, чтобы, не меняя положения головы, вы могли видеть одновременно рисунок и отражение. Возможно, нужно будет усилить или ослабить тон в области глаз, волос и бровей. Конкретизируйте форму и добавляйте тон постепенно. Убедитесь, что на губах есть общий тон и они не остались белыми.

Проверьте выразительность. Выглядят ли глаза живыми? Если нет, добавьте в них блики. Убедитесь, что контуры бликов не темнее окружающего тона. Если это так, следует усилить тон вокруг них, чтобы скрыть контуры. Жесткие линии в области рта смягчите ластиком.

Чтобы подчеркнуть форму нижней губы, нарисуйте под ней тень. Проработан ли тон в области щек, там, где расположены углы рта?

Посмотрите, *что* больше всего привлекает внимание. Если взгляд притягивают волосы, красивые сережки или галстук, которые вы решили добавить в портрет, – сотрите их или растушуйте. Внимательно относитесь к тому, что должно быть главным в изображении. Слишком активные линии, области высокого контраста и другие детали могут отвлекать от лица.

И наконец, если шея, плечи и воротник выглядят так, как будто они вырезаны из металла, – сгладьте их углы.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПРАКТИКА

Через пару недель попробуйте снова нарисовать свой портрет или попросите кого-нибудь попозировать. Предпочтительнее, чтобы модель смотрела не прямо в глаза художнику, а куда-нибудь в область уха. Если вы рисуете вместе с кем-то, можно делать это одновременно, по очереди позируя и рисуя. Оптимальным будет отрезок времени примерно четыре минуты. Начните с переносицы и одного глаза, затем поменяйтесь, нарисуйте второй глаз, снова поменяйтесь и так далее.

Как в примере на иллюстрациях, если точно передана форма лица, тональное соотношение и пропорции, рисунок можно считать удачным. Провозгласите свой успех торжествующим «Ура!» РИСУНКИ УЧЕНИЦ АЛЕКСАНДРЫ ТИБЭЙ (*СЛЕВА*) И АНИТЫ СЕНТ-МАРИ (*ВНИЗУ*).

Выражение лица

Справа «В первый раз я получилась совершенно непохожей. Потом удались глаза, затем часть носа. И наконец на пятый раз получилось похоже», – ученица Трейси Робинсон.

«Рисовать себя поначалу было очень страшно. Но в конце концов мне даже понравилось, потому что можно было смотреть на себя сколько угодно. Считается неприличным пристально смотреть на кого-то, особенно разглядывать черты лица. Свободно изучать человеческое лицо, рисовать морщины и недостатки — большое облегчение», — ученица Маргарет Росс.

Внизу «Над автопортретом я возилась гораздо дольше, чем над любым другим рисунком. Все время хотелось что-нибудь переделать. Глаза я перерисовывала четыре раза, нос – три, а рот – дважды», – ученица Барбара Копс.

Справа «Я выключил свет в комнате и оставил только настольную лампу, а потом приготовил большое зеркало, в которое мог смотреться сидя. Я сделал три или четыре варианта. Первый рисунок занял четыре или пять часов. Я положил его рядом с кроватью и, проснувшись утром, сразу увидел, что нужно исправить. Нос совсем не получился, поэтому я снова сел к зеркалу. Я изменил все тона и начал с очень светлых. Это мой первый курс рисования после седьмого класса, поэтому я совершенно не ожидал какого-то сходства. И был приятно удивлен, когда другие люди догадывались, что это я. В рамке на портрете нет какого-то особенного смысла. У меня просто очень много энергии, и она должна куда-то выплескиваться. Но, как мне кажется, она оживила рисунок», – ученик Джим Хохорст.

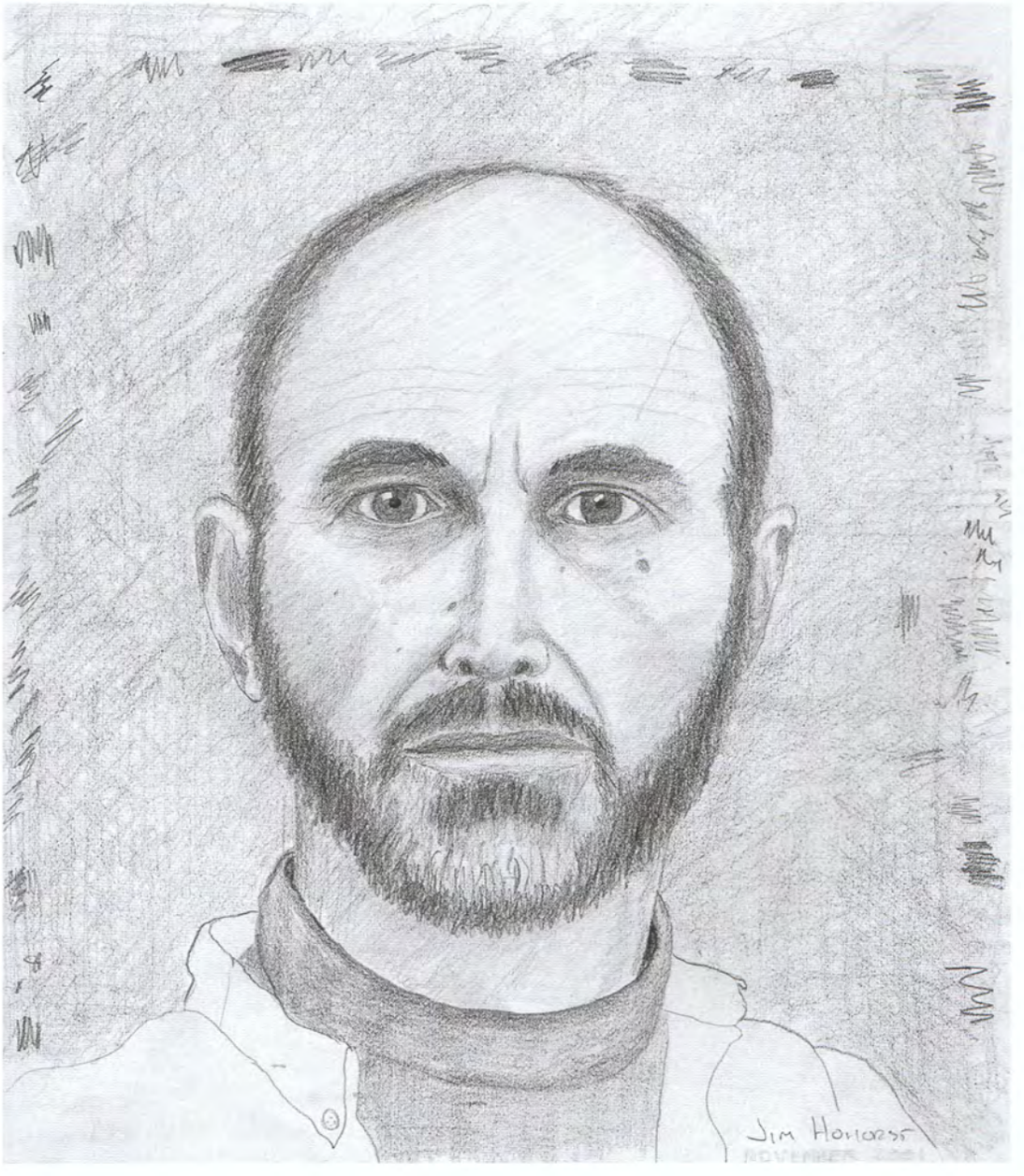
Домашнее задание

Наблюдая за окружающими людьми, складывайте полученную информацию в копилку знаний об устройстве лица. Поищите изображения лиц в альбомах по изобразительному искусству или в изданиях с фотографиями.

Когда вы освоите базовые навыки рисования человеческого лица, вас могут привлечь и морды зверей. Вы убедитесь в нашем общем происхождении, когда заметите сходство черт лица и структуры черепа с мордами собак, кошек, лошадей и других «дальних родственников». Советую обратить особенное внимание на движение бровей у ваших питомцев.

«Я пришла на курс, чтобы научиться рисовать натюрморт. Мне казалось, что это самое простое, но когда я начала рисовать лицо, это стало настоящим откровением», —

ученица Энн Порко.



ГЛАВА 8

Рисование лица в профиль

Кажется, желание человека позировать для своего портрета заложено в нем природой.

Сэр Макс Бирбом

Хорошие новости! Изображение спереди и сбоку базируется на одних и тех же основных пропорциях головы.

Начните с овала, располагая черты перпендикулярно средней линии. Глаза – на линии, проходящей посередине овала, основание носа (не кончик) – посередине между глазами и подбородком, линию рта – примерно на одной трети расстояния от основания носа до низа подбородка. Основное отличие профиля от вида спереди в том, что черты будут расположены на правой или левой стороне овала, в зависимости от того, в какую сторону смотрит модель.

Для профиля больше характерны диагональные линии, чем вертикальные или горизонтальные.

Как говорилось ранее, интерес к рисунку следует подкреплять интересом к объекту, поэтому выберите лицо, которое вам нравится. Возможно, родственники или друзья согласятся позировать для портрета, но помните, что модель должна быть терпеливой. Если никого подходящего нет, рисуйте по фотографии. Выберите контрастную репродукцию изображения профиля с выраженными чертами.

Среди семейных фотографий вряд ли найдутся изображения с ракурсом в профиль, к тому же их резкость часто оставляет желать лучшего. Скорее всего, вам придется поискать где-нибудь еще. Возможно, в отделе истории искусств в библиотеке найдутся журналы или другие издания с фотографиями. Выбирая фото, учитывайте, что профиль, направленный вправо, больше подойдет для левшей, а направленный влево – для правшей. С цветного изображения лучше сделать черно-белую копию, на которой тональные соотношения более отчетливы. Сделайте несколько копий разных изображений: на них можно будет потренироваться дополнительно.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭТОЙ ГЛАВЫ:

блокнот 35 × 43 см;
карандаши 2B и 2H;
ластик Pink Pearl
или карандаш с ластиком.

«Мне трудно рисовать волосы, если я опираюсь на то, что знаю, а не на то, что вижу перед собой», – ученица Джейн Волански.

Слева
Копия картины Пьеро делла Франчески 1465 года.
РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ДЖЕЙН ВОЛАНСКИ

Изучение профиля

Для начала посмотрите на модель и оцените, что вы видите, а что нет. Например, какую часть глаза вы *на самом деле* видите? На самом деле вы видите только одну часть белка, сплющенный овал радужной оболочки, почти не видите зрачок и внутренний угол глаза (последний может быть полностью скрыт). Рот также очень мал.

А что насчет носа? Он виден хорошо, но это только его половина. А что находится в центре изображения лица в профиль? Не так уж и много, всего лишь боковая часть скулы рядом с ухом.

Новичков часто смущает это новое соотношение «слишком мало / слишком много», и они подсознательно вносят в него коррективы. Ухо сдвигают к носу, глаз увеличивается, рот увеличивается, крылья носа уменьшаются. Поскольку начинающим художникам свойственно воспринимать профиль как половину анфаса, придется приложить усилия, чтобы изображение было правдоподобным. В этом поможет следующее упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ «ОСНОВНЫЕ ПРОПОРЦИИ»

Хотя профиль не кажется округлым, начать все равно стоит с рисования овала тонкими линиями. Далее провести вспомогательные линии, чтобы правильно разместить черты лица относительно друг друга.

Располагайте их в правой или левой части овала, в зависимости от того, в какую сторону смотрит модель.

1. В середине овала проведите линию *уровня глаз.* На этом уровне обозначьте переносицу с внутренней стороны овала. Старайтесь повторить форму негативного пространства, создаваемого контуром переносицы и овала.

Рисуйте овал таким же тонким светлым контуром, как и линии, обозначающие расположение черт. Поверх этих линий нужно будет нарисовать черты лица.

2. Нарисуйте линию уровня *подбородка,* выступающего за пределы овала. Если подбородок загибается вверх или опускается вниз, проведите линию согласно углу его отклонения.
3. Проведите *вертикальную линию* вниз от переносицы до пересечения с уровнем подбородка. Это средняя линия, которая поможет избежать смещения рта и подбородка к центру овала.
4. Наметьте уровень *основания носа* и *линии рта.* Продлите их до пересечения с вертикальной линией. Костное основание носа (не кончик) и граница между передними зубами теперь находятся на вертикальной линии между уровнем основания носа и подбородком.

УПРАЖНЕНИЕ «ПРОРАБОТКА ЧЕРТ»

Сбоку черты лица располагаются относительно друг друга так же, как и спереди.

Крылья носа находятся на одной вертикали с внутренними углами глаз, а углы рта – со зрачками. Но внутренний угол глаза, как и зрачок, в профиль почти не виден… Как же можно нарисовать то, чего не видно из-за ракурса, расстояния или теней? Набросайте схему расположения основных черт, а затем уточняйте их видимую часть. Проработайте все хорошо видимые черты – и все получится. Не придумывайте, как выглядит то, чего вы не видите, и не подходите к модели, чтобы разглядеть детали (на расстоянии все смотрится по-другому), иначе в результате вы получите рисунок с искаженными чертами. Делайте плавные переходы между тонами и рисуйте предполагаемые, а не точные детали.

1. Нарисуйте *глазное яблоко* в виде овала с пересекающей его линией уровня глаз. Между его краем и переносицей должно остаться расстояние.
2. Проведите на нем диагональные линии краев *верхнего и нижнего века.* Нарисуйте веки поверх овала, как бы обернув их вокруг глазного яблока. Веки выполняют защитную функцию, прикрывая его.
3. Нарисуйте сплющенный диск *радужной оболочки* внутри контуров овала. Его верхний край должен быть скрыт верхним веком. Зрачок расположите на внешнем контуре радужки, ближе к верхнему веку, а не в середине видимой части. Видимая область белка глаза должна быть небольшой. Не рисуйте радужную оболочку поверх глазного яблока, она не должна выступать за его контур.
4. *Бровь* обычно состоит из крутой диагонали, начинающейся возле переносицы, и плавной линии, повторяющей направление складки верхнего века. Правильнее изображать ее цельным объектом, а не отдельными волосками.
5. Расстояние от внешнего угла глаза до внешнего края *уха* равно расстоянию от уровня глаз до уровня подбородка.
6. Контур от *основания носа* до верхней губы может выступать наружу или загибаться внутрь овала. Он начинается от внутренних краев ноздрей, а не от их крыльев. Не делайте его параллельным средней линии, иначе не останется места для зубов. Если ослабить внимание, человек на портрете получится «беззубым».
7. *Основание нижней губы* находится на средней линии. Используйте карандаш в качестве отвеса, чтобы уточнить, какие черты расположены справа или слева от нее. Если модель смотрит налево, нос, рот и передняя часть подбородка будут слева, а глаза, брови, уши и остальная часть нижней челюсти – справа. Ближе всего к средней линии находятся основание нижней губы, переносица и контур лба.

При рисовании профиля пригодятся вспомогательные линии. Брови, ресницы, губы, подбородок, нос и шея будут изображаться диагональными линиями. Все черты лица так или иначе отклоняются от контура овала: лоб скошен назад к верху головы, а нос, рот и подбородок выступают за его пределы.

Изучение профиля

«Это первый курс рисования в моей жизни. Весь мой опыт сводится к изображению персонажей мультфильмов в начальной школе. В старших классах у меня не было возможности ходить на рисование, потому что занятия проводились в неудобное время. Сейчас мне очень помогли рекомендации по рисованию профиля. Я нарисовал овал, потом провел вертикальную линию с правой стороны в месте предполагаемого профиля, затем наметил остальные черты. Как новичок я очень доволен результатом», –
ученик
Боб Пингаррон.

АНАЛИЗ РИСУНКА ПЕРЕД НАЛОЖЕНИЕМ ТОНА

Оцените рисунок на расстоянии, чтобы убедиться, что вы не попались в «ловушку профиля». Если он выполнен тонкими линиями, можно изменить расположение ошибочно размещенных черт, а затем наложить тон и финальные штрихи. Рассмотрим возможные «ловушки» и примеры их исправления.

ПРОБЛЕМА: плоская форма, отсутствие объема. глаз кажется выпученным из-за того, что видимый участок белка слишком велик.
РЕШЕНИЕ: уменьшите количество белого, сблизив линии роста ресниц верхнего и нижнего века.

ПРОБЛЕМА: слишком большая радужная оболочка или слишком темный зрачок.
РЕШЕНИЕ: поместите радужную оболочку внутрь контура глазного яблока и ослабьте тон зрачка ластиком.

ПРОБЛЕМА: нос и рот расположены слишком глубоко в овале головы.
РЕШЕНИЕ: определите расположение черт относительно средней линии. Нарисуйте контур верхней губы под внутренним контуром ноздрей, а не рядом с ним.

ПРОБЛЕМА: губы выглядят слишком толстыми.
РЕШЕНИЕ: в профиль нижняя губа обычно выглядит толще, чем верхняя. Обе губы расположены по диагонали. Убедитесь, что не пытаетесь изобразить губы так, как они выглядят спереди.

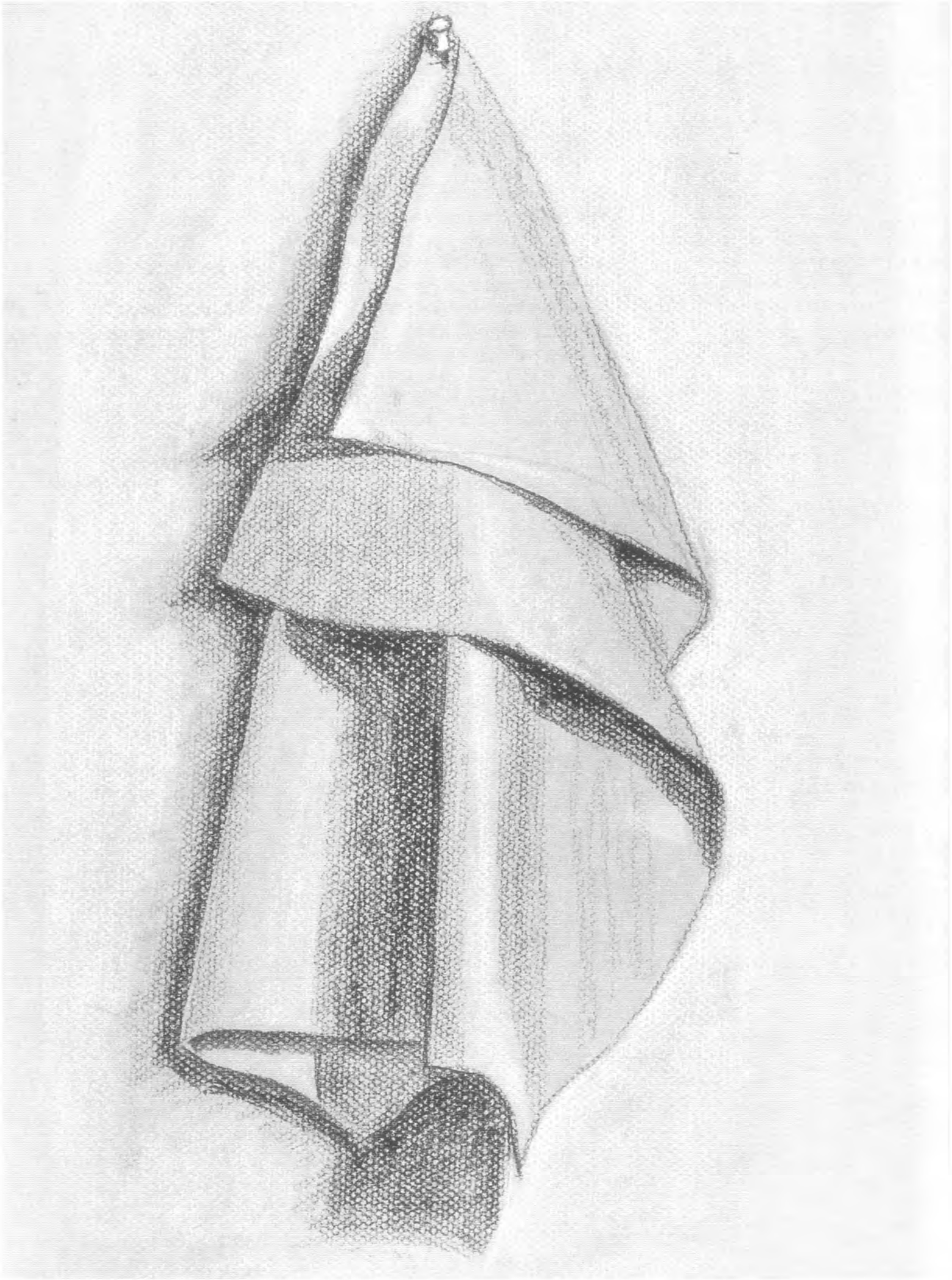
Домашнее задание

Рассмотрите рисунки и картины с изображением профиля. Копировать их интересно и полезно. Если в библиотеке собрать достаточное количество иллюстраций не удалось, снова отправляйтесь на поиски сокровищ. Попробуйте рисовать членов семьи, когда они смотрят телевизор. Только не стоит это делать во время спортивного матча, когда они испытывают слишком много эмоций, лучше рисовать спокойную модель.

На рисунках видно, насколько отличается контур у разных художников. Обратите внимание на длину носа, угол брови и выступающие подбородок и рот.
РИСУНКИ УЧЕНИЦ РЕБЕККИ СМИТ (*СЛЕВА*) И ПАТРИШИ СПУР (*ВНИЗУ*).

«Я поняла: все дело в том, чтобы увидеть форму. Не нужно думать "это мой сын", просто старайся смотреть на того, кто перед тобой», —

ученица Катлин Лейтао.



ГЛАВА 9

Другие техники работы с тоном: мелки конте

Прямо сейчас вы видите ускользающий момент. Ухватите его суть!

Поль Сезанн

Мелки конте сделаны на основе глины, они внешне похожи на пастель, но тверже и тоньше. Это популярный вид материала с долгой историей, по свойствам напоминающий уголь, но более прочный и плотный. Боком мелка наносят тон, а острым краем рисуют линию. Конте оставляет на бумаге тонкий слой, но цвет при этом насыщеннее, чем у угля. Он также более стойкий и труднее стирается. Чтобы извлечь максимум возможностей из этого материала, опирайтесь на свой опыт работы с углем.

Мелок конте оставляет штрихи на бумаге с легким шуршанием, сопровождающим весь процесс рисования.

Когда мои ученики узнали, что я пишу книгу, они стали настаивать на включении в нее обзора мелков конте. Повздыхав, как обычно при изучении нового материала, они обнаружили, что конте весьма выразительный и одновременно послушный материал.

В классе ученики рисуют мелками конте драпировку – объект, который также встречают вздохами и жалобами: «На драпировке складки! Их так трудно рисовать». Но быстро понимают, что драпировка как объект отступает на задний план, а вперед выходит уже привычное понятие *формы*. Не каждая складка и морщинка должна быть прорисована, свойство драпировки таково, что можно без потерь опустить несколько деталей.

Следует выбирать однотонную, желательно среднего тона ткань, избегать темных цветов. Размер должен быть подходящим для того, чтобы удобно было ее драпировать. Инструкции по драпированию будут описаны немного позже.

Прежде чем приступать к драпировке, сделайте пробы мелком конте на бумаге для эскизов, чтобы освоиться с новым материалом.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭТОЙ ГЛАВЫ:

мелки конте, черный и белый;
блокнот для эскизов;
блокнот 35 × 43 см;
обычная бумага;
серая бумага для пастели;
планшет с зажимом;
ластик Pink Pearl;
лампа на прищепке.

«Почти сразу мелок конте понравился мне больше, чем уголь, потому что не осыпался и легко размазывался», —

ученица Энн Порфилио.

Слева
РИСУНОК УЧЕНИКА ДЖИМА ХОХОРСТА

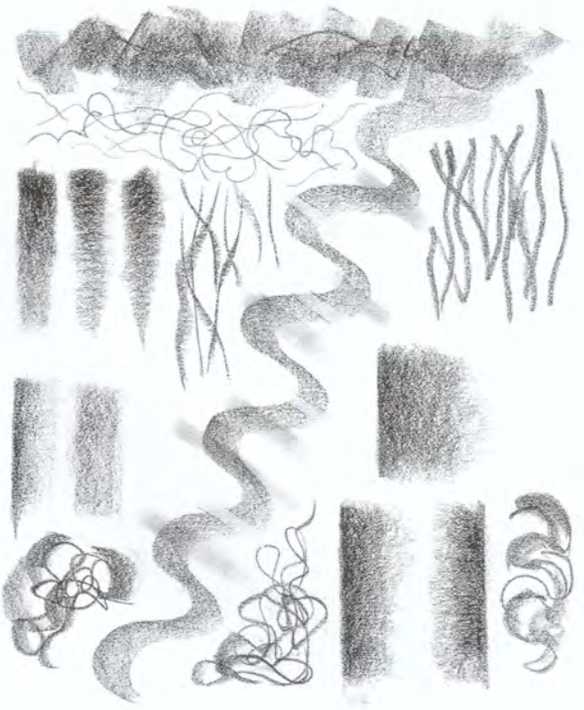
Другие техники работы с тоном: мелки конте

ПРОБА КОНТЕ
Описание способов работы мелками конте, показанных на иллюстрации, находится в упражнении на этой странице. Обращайтесь к ним в процессе работы.

УПРАЖНЕНИЕ «ПРОБА КОНТЕ»

Держите мелок конте так же, как уголь. Большой палец на одной грани квадратного мелка, средний – на противоположной, а указательный – на верхней и немного справа для правшей, слева – для левшей. Возьмите его так, чтобы было удобно. Нажим регулируется указательным пальцем, а движение влево и вправо – большим и средним. Черный мелок дает насыщенную черную линию, но только при условии хорошего нажима.

1. Отломите примерно треть восьмисантиметровой палочки. Потрите одну из граней о бумагу, чтобы смягчить ее. Рисуйте самые разные линии и штрихи боковыми гранями палочки, варьируя нажим в процессе.
2. Помните, как вы рисовали длинную волнистую линию углем (стр. 92)? Попробуйте сделать то же самое мелком.
3. Сделайте плавный тональный переход. Втирайте мелок в бумагу с нажимом до получения черного тона, затем, смещаясь, постепенно ослабляйте нажим. Повторите трижды: двигаясь вверх-вниз, затем влево-вправо, а потом по диагонали.
4. Попробуйте провести острым краем тонкую линию.
5. Нарисуйте несколько линий ребром мелка. Водите им по направлению к себе и от себя, наблюдая за изменением ширины линии.
6. Чтобы получить мягкую, выразительную линию, попробуйте «особый захват»: передвиньте указательный палец на край торца, немного наклоните мелок и рисуйте противоположным краем торца.
7. Попробуйте размазать некоторые штрихи (это не так просто сделать, как с углем). Стирайте ластиком, прижимая его ребро к бумаге и делая одиночные штрихи, а не водя им туда-сюда. Он удалит слой конте, образовав слегка смазанный край.
8. Положите мелок на бумагу ребром, чтобы полоса, которую вы нарисуете, имела резкую границу, и ведите в направлении, перпендикулярном его длине. Затем ослабьте нажим или поверните мелок гранью к бумаге, чтобы получить мягкую границу.
9. Плоской гранью мелка нарисуйте серый прямоугольник. С одного края усильте тон и оставьте резкую границу, а на противоположном краю растушуйте границу легкими диагональными движениями.
10. Нарисуйте две параллельные линии длиной примерно по десять сантиметров на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. Вдоль каждой линии штрихами нанесите тон, затем усильте его непосредственно рядом с линией. Внутренние края каждой области тона растушуйте. В этом упражнении вы познакомились с вариантами создания объема, которые пригодятся для рисования драпировки.



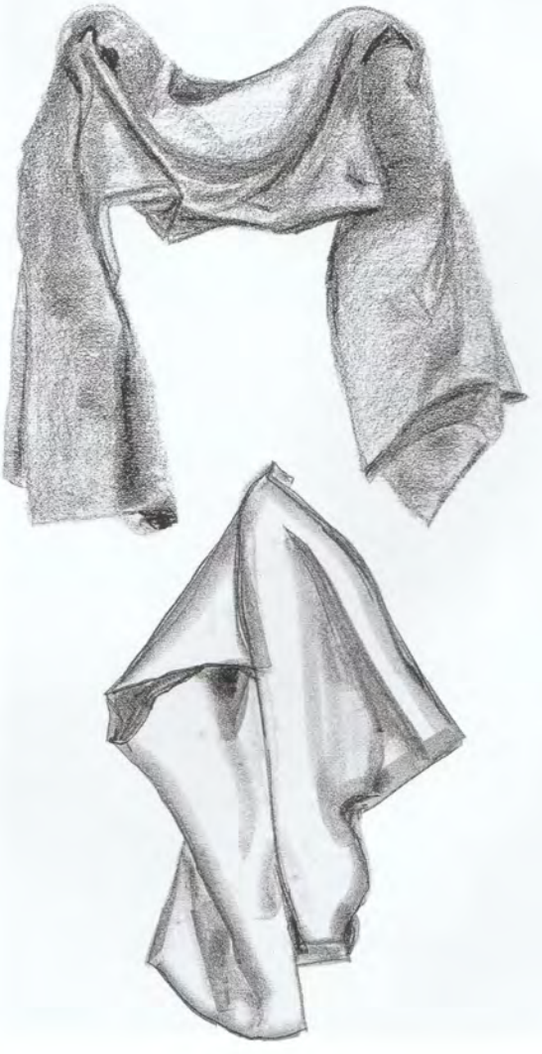
Поэтапное нанесение тона

Представьте, что в один туманный день вы решили прогуляться. И вдруг на некотором расстоянии от вас что-то появилось. Сначала это была только неопределенная серая форма. По мере приближения контраст тонов возрастал и очертания становились четкими: в них стала угадываться человеческая фигура. Когда она оказалась достаточно близко, контраст стал высоким, контуры – четкими и появилась возможность разглядеть детали. Эта же последовательность действует и в отношении мелков конте.

УПРАЖНЕНИЕ «РИСУНОК ДРАПИРОВКИ»

Сделайте несколько вариантов драпировки и зарисуйте их. Если нет возможности прикрепить ткань к стене, можно повесить ее на крючок, дверную ручку или перекинуть через подлокотник кресла. Удобнее будет рисовать на планшете с зажимом. Прикрепите к нему стопку листов для эскизов, положите на колени и обоприте о край стола. При отсутствии планшета используйте блокнот 35 × 43 см (блокнот для эскизов будет недостаточно жестким). Осветите драпировку, чтобы придать контраст форме складок. Если складок слишком много и справиться с ними будет трудно, лучше немного разровнять ткань. «Запутавшись» в складках, ищите узнаваемое место в рисунке и отталкивайтесь от него.

1. Тонкими линиями начинайте обозначать контур драпировки. Поставьте рисунок рядом с тканью и проверьте, насколько он соответствует натуре.
2. Линиями нарисуйте складки, расходящиеся от якорной точки (места, за которое подвешена или через которое перекинута ткань). Пока не нужно их прорисовывать, просто обозначить линиями.
3. Начинайте рисовать вверху листа бумаги и постепенно двигайтесь вниз, поддаваясь гравитации, притягивающей руку к земле, пока вы «плывете по течению».
4. Плоской гранью конте нанесите средние тона по форме драпировки. Плавно двигайте мелок вдоль складок, легкими движениями тонируя бумагу. Сильно нажимая, нарисуйте резкие контуры теней там, где это необходимо.
5. Необязательно прорисовывать все складки и тени. Если некоторые проработаны тщательно, а на другие есть только намек, как в наиболее интересных картинах, зритель с удовольствием задействует свое воображение.



Как видно на рисунках, темные тона расположены дальше от зрителя, уступая светлым место на переднем плане. Чем выше контраст между светом и тенью, между которыми, тем не менее, всегда должен быть плавный тональный переход, тем сильнее иллюзия глубины пространства. РИСУНКИ УЧЕНИЦ ПЭМ ЭБЕРТОН (*ВВЕРХУ*) И КРИСТЕН НИМР (*ВНИЗУ*).

Черный и белый мелки конте на серой бумаге

«Сначала я долго тренировалась на обычной бумаге, потому что с пастельной чувствовала себя неуверенно. Я попробовала рисовать на фактурной стороне, и мне не очень понравилось, потому что было сложно контролировать линию. На гладкой стороне все пошло гораздо лучше», –
ученица
Энн Порфилио.

Серая бумага, в отличие от белой, уже сделала за вас всю работу по наложению среднего тона. Светлые тона наносятся белым карандашом. Это дает возможность расширить диапазон оттенков от непрозрачного белого на освещенных участках до глубокого черного в тенях.

Общие рекомендации

- ***Сравните стороны серой бумаги для пастели,*** *их фактура различается: одна более гладкая, а другая шероховатая. Попробуйте мелок на обеих сторонах и определите, какая вам больше нравится.*

- *Несколькими штрихами нанесите слой тона* ***белым конте*** *на маленький участок бумаги для эскизов. Затем поверх нанесите слой черным конте. Получится непрозрачный серый – как раз такой, которого следует избегать, потому что он имеет тот же тон, что и бумага. Сейчас вы попробовали сделать то, чего делать не нужно.*
- *Большому листу (48 × 63 см) пастельной бумаги нужна опора. Поэтому либо положите его на слои бумаги для эскизов, закрепленные на планшете, либо обрежьте по размеру блокнота (35 × 43 см) и* ***прикрепите получившийся лист скотчем*** *поверх листов блокнота.*
- ***Повесьте и осветите*** *драпировку.*
- ***Начинайте рисовать тонкими линиями черным конте,*** *обозначая расположение основных складок.*
- *Оцените рисунок с расстояния, проработайте линиями основные складки и приступайте к* ***нанесению теней,*** *начиная с небольших участков.*
- *Помните, что средним тоном (переходным от светлого к темному), вокруг мест, где складки ярко освещены, будет выступать* ***незакрашенная серая бумага.***
- *Прищурьтесь и найдите на драпировке три самых* ***ярко освещенных*** *складки. Очень легкими штрихами белого конте нанесите на них тон так, как будто рисуете тонкую вуаль. Отступите назад, чтобы оценить, как они смотрятся на расстоянии. Затем нанесите тон на остальные освещенные складки также легким полупрозрачным слоем.*
- ***Акцентируйте блики и тени.*** *Эти слои должны быть полностью непрозрачными, чтобы цвет бумаги был совершенно скрыт. Выберите три теневых области и, сильно нажимая, положите непрозрачный слой черным конте. Отступив назад, посмотрите, не нужно ли усилить блики дополнительным непрозрачным слоем белого.*

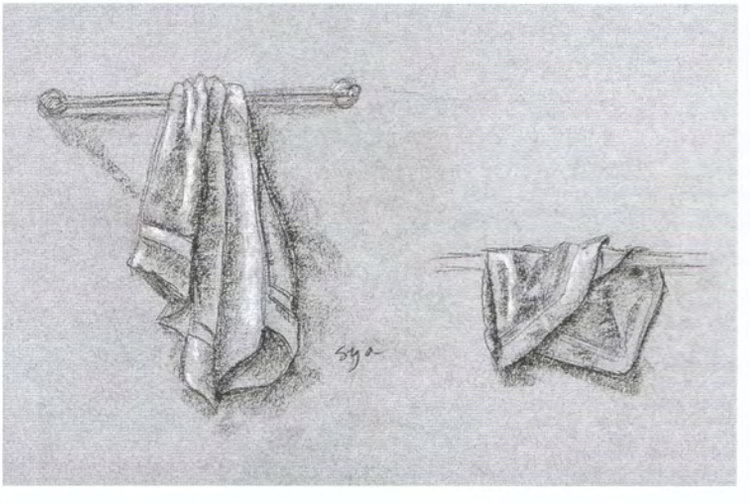
Домашнее задание

Освоившись с новым материалом, попробуйте нарисовать свой любимый предмет одежды из однотонной ткани. Далее выбирайте любой объект: конте идеально подходит для всего, что только можно придумать.

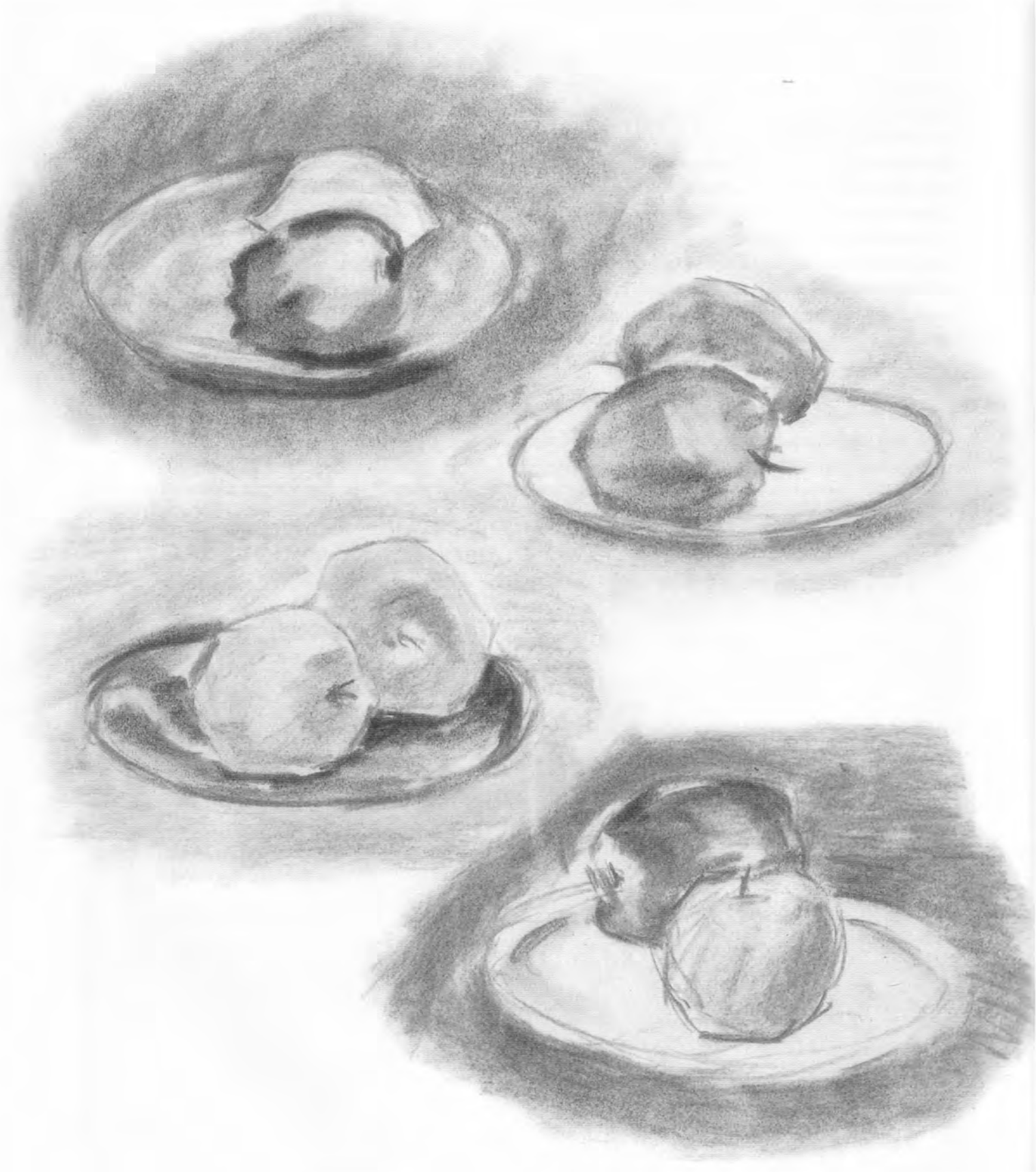
Дополнительная техника: протрите рисунок внутри контуров объекта влажным полотенцем, как бы рисуя кистью. Пигмент конте растворится, образовав на поверхности бумаги подобие краски. Или сделайте выразительные штрихи ластиком pink pearl. Размазывая им слой пигмента, также можно получить живописный эффект. Относитесь к каждому рисунку как к этапу обучения: в нем могут быть не слишком удачные элементы, но в следующий раз получится лучше. Не сдерживайте творческие порывы. С нажимом добавляйте сильные, динамичные слои тона поверх первого рисунка. Постепенно вы поймете все преимущества интенсивного черного конте.

«Вблизи кажется, что рисунок не слишком удался, но с расстояния видно, как его части, одна за другой, складываются в целое», —

ученица Эми Миллер.



Любимое платье дочери, красивое пальто или полотенце, замеченное во время купания (этот рисунок ученица заканчивала уже на следующий день, сидя в пустой ванне!) могут вдохновить вас так же, как и моих учеников. РИСУНКИ УЧЕНИЦ АНЖЕЛЫ ЛОУИ (*СЛЕВА ВВЕРХУ*), НЭНСИ ОПГААРД (СПРАВА ВВЕРХУ) И ШЕРРИ АРТЕМЕНКО (*СЛЕВА*).



ГЛАВА 10

Натюрморт

Любое произведение – литературное, музыкальное или живописное – это всегда портрет автора, и чем больше он старается это скрыть, тем заметнее это будет...

Сэмюэл Батлер

Прежде чем приступать к натюрморту, давайте разберемся, что же это такое. Натюрморт – это группа объектов, которые не могут встать и уйти и каким-то образом связаны друг с другом. Слово «связаны» означает, что они находятся в гармонии между собой, но не обязательно объединены темой «моя коллекция бечевок» или «тыквы, которые я видел». Поскольку это неодушевленные предметы, они могут подчиняться любому выбору, и только вкусом художника обусловлена сложность или лаконичность, торжественность или необычность натюрморта.

Еще раз напоминаю, что следует выбирать объекты, которые вам нравятся. Собираясь нарисовать натюрморт, объединяйте такие, которые, по вашему мнению, будут хорошо смотреться вместе.

При изображении в натюрморте нескольких объектов основная задача – визуально совместить их.

Натюрморт может быть настолько подробным и проработанным, насколько этого хочет автор. Некоторым начинающим нравится проводить много времени за детализацией и максимально точным воспроизведением предметов. Другие предпочитают более спонтанный подход, к тому же малозатратный по времени. Ни то, ни другое нельзя назвать неправильным или предпочтительным. Однако все мы склонны, разглядывая чужую работу, предаваться мыслям: «Если бы только у меня хватало терпения...» или «Хотелось бы мне рисовать так же выразительно...». Доводите натюрморт до той степени законченности, которая кажется правильной лично вам.

Рисование натюрморта – еще одна возможность закрепить знания, полученные в предыдущих главах, а также дополнить и разнообразить их несколькими новыми, более сложными техниками.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭТОЙ ГЛАВЫ:

карандаши 2B, 2H, 6B, 6H;
натуральный уголь;
блокнот для эскизов;
блокнот 35 × 43 см;
блокнот 15 × 20 см;
ластик Pink Pearl;
лампа на прищепке;
планшет с зажимом.

«Я поняла, как была скована в процессе рисования и насколько старалась сделать все „идеально“», —

ученица А. Сент-Мари.

Слева
РИСУНКИ УЧЕНИЦЫ ДЖИНИ БУРН

Инструменты и техники

Сверху вниз штрихи размещены в соответствии с твердостью карандаша: 6H, 2H, 2B, 6B. Каждый горизонтальный штрих демонстрирует переход от самого темного к самому светлому тону, которые можно получить карандашом данной твердости.

Внизу Такие темные падающие тени, как в этом рисунке, могут стать важным элементом композиции наряду с предметами. РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ЭНН ПОРКО.

Если вы собираетесь работать карандашом, расширьте диапазон тонов. К 2B и 2H добавьте 6B и 6H, они помогут получить более выразительный диапазон серых тонов. Для некоторых задач они будут незаменимы. Темной тени на баклажане соответствует карандаш 6B, а тени на яйце – 6H. В то время как 2B лучше всего подходит для темных тонов кожи, 6B может стать лучшим выбором для темной поверхности.

РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА ТОНОВ

Сделайте штриховку с переходом тона каждым карандашом, как показано на иллюстрации. Сначала используйте сильный нажим, затем постепенно ослабляйте его, чтобы получить плавный тональный переход. Разместите штриховки друг под другом, располагая от светлого к темному: 6H, 2H, 2B, 6B. Вы увидите, как тон меняет свою насыщенность по вертикали, от светлого к темному, и по горизонтали, от темного к светлому. Как вы уже проделывали раньше с карандашами 2H и 2B, попробуйте смягчить текстуру штрихов 6B с помощью 6H. Поскольку темный тон стирается труднее всего, имеет смысл отложить проработку рисунка карандашом 6B до завершающей стадии. Сделайте образец тонального штриха для каждого из выбранных для натюрморта объектов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РИСУНОК

Вне зависимости от выбранного материала вспомогательные линии очень пригодятся в работе над натюрмортом. Предварительный рисунок следует проанализировать, повесив на стену, чтобы убедиться в его правильности и соответствии пропорциям, прежде чем приступать к дальнейшей проработке. К сожалению, многие начинающие игнорируют эту рекомендацию, и, повесив законченную домашнюю работу на стену, внезапно обнаруживают, что натюрморт, которому они посвятили кучу времени, выглядит как взрыв на макаронной фабрике! Этого легко можно избежать, ответственно подходя к подготовительному этапу.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ В ПРОСТРАНСТВЕ

Считайте, что объекты натюрморта – это актеры на сцене, определенным образом расположенные относительно друг друга и вас, зрителя. Некоторые будут стоять ближе, некоторые дальше. Определите их местонахождение, воспользовавшись уровнем. Держите его перед постановкой и медленно двигайте сверху вниз, обращая внимание на то, как расположены предметы относительно друг друга по горизонтали. Затем повторите в обратном направлении – снизу вверх. Первым предметом в этом направлении будет ближайший к вам. Вторым будет тот, который находится немного дальше, и так далее до последнего предмета. Не делайте ошибку, расставляя предметы, как актеров, которые вышли на поклон, – в ряд вдоль сцены.

Стол в перспективе

Собирая постановку на столе, используйте информацию из главы 4, чтобы точно изобразить стол. На его поверхность мы обычно смотрим немного сверху, чтобы хорошо видеть то, что на ней находится. В перспективе стол может иметь одну или две точки схода, в зависимости от того, как он расположен относительно зрителя. Если вы стоите точно напротив центра стола, он будет иметь одну точку схода. Если же один из углов стола находится к вам ближе, чем остальные, стол будет иметь две точки схода.

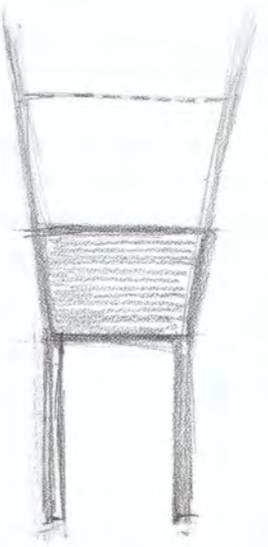
Хотя понимание законов перспективы необходимо для художника, я уверена, что начинающим с этим лучше повременить. Перспектива упоминается вскользь, исключительно для общего понимания, что следует и чего *не* следует делать для правильного изображения поверхности стола.

ВНАЧАЛЕ НАБРОСОК

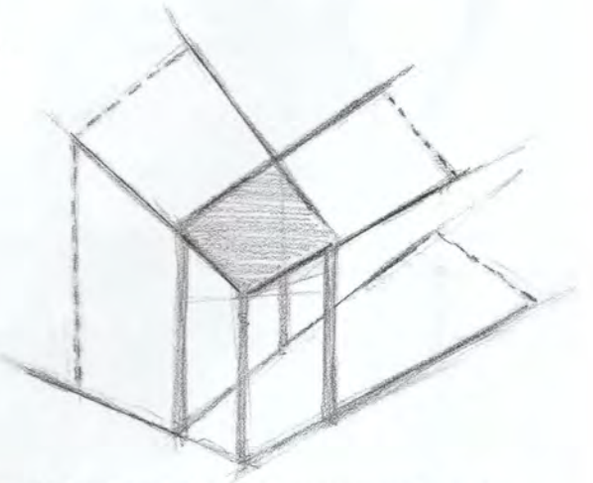
Для начала предлагаю нарисовать стол так, как вы его видите, без визуальных измерений. Возможно, вам удастся с первого раза точно нарисовать его углы. Чтобы проверить правильность изображения, приложите к каждому углу уровень и отвес – соответствует ли реальности отклонение краев поверхности стола в рисунке? Если результаты проверки неудовлетворительны, обратитесь к рекомендациям ниже. Вспомните о визуальных измерениях, которые освещались в упражнении из главы 3.

ЭТАПЫ РИСОВАНИЯ СТОЛА

- *Поставьте перед собой стол таким образом, чтобы он имел две точки схода (когда один из углов стола находится к вам ближе, чем все остальные).*
- *Возьмите карандаш горизонтально и поднесите его снизу к ближайшему углу. Прищурьтесь, чтобы оценить форму негативного пространства между уровнем и краями поверхности стола, отходящими от угла, слева и справа.*
- *Нарисуйте линию, соответствующую уровню.*
- *Нарисуйте ближайший угол стола. Проверьте соответствие изображенных углов негативного пространства.*



Чего *не* следует делать. Распространенная ошибка в рисовании стола, который расположен в перспективе с одной точкой схода,– изображать его боковые края расходящимися, когда они становятся дальше друг от друга по мере удаления. Для проверки продлите линии краев стола от себя, как показано на рисунке. Пунктирная линия показывает, что расстояние между ними увеличивается, а не уменьшается, как это должно быть. Исправьте, чтобы края стола постепенно становились ближе, словно они рано или поздно сойдутся в одной точке.



Чего *не* следует делать. При рисовании стола в перспективе с двумя точками схода неправильно изображать его дальние края расположенными под острым углом, как будто он собирается взлететь, и удаляющимися от параллельных им краев. Для проверки продлите линии краев стола (на иллюстрации вы также можете видеть, что случилось с остальными элементами стола). По пунктирной линии можно заметить, что расстояние между параллельными краями увеличилось, тогда как оно должно остаться прежним или уменьшиться, как будто края когда-нибудь сойдутся в одной точке.

Стол в перспективе

- *Определите масштаб стола, нарисовав полную длину самой короткой его стороны. Эта длина определяется вашим выбором и повлияет на масштаб всего рисунка.*
- *Вертикальной линией обозначьте конец короткой стороны там, где начинается ножка стола.*
- *Проведите горизонтальную линию от переднего угла до внешнего края ножки стола вдоль короткой стороны стола, определив визуальную длину короткой стороны. Эта линия будет нижней стороной образовавшегося треугольника.*
- *Оцените длину длинной стороны относительно короткой и нарисуйте ее.*
- *С помощью уровня проверьте правильность изображения углов слева и справа. Продлите эти линии, получив четвертый, дальний угол стола. Поверхность стола готова!*
- *Методом визуальных измерений определите длину и угол наклона передней ножки и относительное расположение задней, если будете их рисовать. Самой длинной будет передняя ножка.*
- *Аналогичным способом можно нарисовать поверхность стола в перспективе с одной точкой схода. В этом случае потребуется измерение только двух передних углов, правого и левого, и они будут одинаковыми.*

КОНСТРУКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Повесьте рисунок на стену и оцените его с того же места, на котором рисовали. Не выглядит ли поверхность стола вывернутой или плоской? В первом случае углы слишком острые, во втором – наоборот. Повторно измерьте фронтальные углы и внесите необходимые изменения. Вы только начинаете учиться, и исправления – неотъемлемая часть процесса.

Рисуем натюрморт по шагам

Сделайте постановку для натюрморта. Осветите ее, чтобы выявить объем и текстуру предметов. Описание этапов создания натюрморта подойдет для любого материала, но в первый раз, возможно, проще будет воспользоваться карандашом. Позже можно поработать ручкой, отмывкой, углем или конте, по отдельности или вместе!

«Я стеснялся показывать свой натюрморт. Он выглядел очень бледным. Но через несколько недель я заметил, что начал рисовать более темными линиями», —

ученик Стивен Монахан.

ШАГ 1: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РИСУНОК. Нарисуйте объекты тонкими линиями. Для поиска формы берем карандаш 2H и стараемся правильно изобразить относительное расположение объектов как по горизонтали, так и по вертикали. Удобно будет рисовать их так, как будто они прозрачные (стр. 43). Проверяем масштаб и симметрию, чтобы не сделать ошибку уже на начальном этапе. В итоге может получиться много линий. Чтобы не запутаться в них впоследствии, лишние сотрем.

ШАГ 2: КОНТУРЫ ОБЪЕКТОВ. Нарисуйте контуры объектов со всеми подробностями. Обозначьте расположение бликов. Прищурьтесь, чтобы оценить общее тональное соотношение. Нанесите на объекты общий тон, затем добавьте тени и проработайте рефлексы, если они есть. Освещенные области и блики оставьте нетронутыми, аккуратно обходя их по контуру. Сотрите или приглушите слишком темные или явные линии, чтобы сделать рисунок более объемным. Я проработала карандашом 2B все тона, за исключением пустой части винного бокала, для которого взяла 2H. На этом этапе проработка поверхности и тональные переходы еще приблизительные.

КОНСТРУКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Прежде чем приступить к завершению рисунка, поставьте его за натюрмортом так, чтобы видеть одновременно постановку и свою работу. Посмотрите, не требуются ли исправления или усиление тона.

- *Точно ли воспроизведены все тональные соотношения?*
- *Улучшится ли изображение, если усилить темные тона?*
- *Достаточно ли карандаша 2B и сильного нажима, или нужно взять 6B?*
- *Настолько ли рисунок ярок и выразителен, как вы задумывали?*

Проблемы с тональной проработкой и недостаточным объемом описаны в главе 4. Ответы на вопросы о работе с углем можно найти в главе 6, а о работе с конте – в главе 9.

«Кропотливый и скрупулезный подход убивает легкость и спонтанность. Я восхищаюсь работами, в которых пусть и не хватает точности, зато есть настоящий драйв», —

ученик Джордж Стивенс.

УСИЛЕНИЕ ТЕМНЫХ ТОНОВ

В натюрморте при работе с тоном следует рассматривать всю постановку как единое целое, особенно если вы предпочитаете работать карандашом 6B. Если начали наносить им тон, старайтесь, чтобы какая-то одна область не оказалась самой темной, иначе она начнет притягивать к себе внимание в ущерб всему рисунку и взгляд зрителя будет стремиться туда, где ему не следует быть. Чтобы сбалансировать изображение, усильте тон и на других элементах, например на краях теней, и взгляд зрителя будет последовательно перемещаться между ними. Выберите три элемента, которые будут выигрышнее смотреться в более темных тонах. Если пока чувствуете себя неуверенно, попробуйте усиливать тон очень постепенно или отложите этот эксперимент до другого раза.

«Это мой первый курс рисования. Когда мы добрались до натюрморта, моей самой большой проблемой стал выбор объектов. Я сделала шесть разных постановок и нарисовала их углем. Для последней я использовала продукты, которые часто готовлю, поэтому она мне понравилась больше всех. Спустя некоторое время я изучила ее, исправила и дорисовала. Мой любимый материал — карандаш, он достаточно точный и легко поддается исправлениям. На этом этапе он идеально мне подходит. Я была приятно удивлена результатами», —

ученица Энн Порфилио.

КОГДА НУЖНО ОСТАНОВИТЬСЯ

Когда рисунок закончен? Спрашивайте у своей интуиции. Возможно, сам факт вопроса означает, что вы уже близки к завершению. Многие новички работают над одним рисунком в течение нескольких дней, наслаждаясь процессом. Они забывают о времени, сосредоточившись на своем творении. Несложно уйти в рисование с головой, однако никогда не следует «замучивать» рисунок. Лучше переключите свою энергию на что-то новое. Спрячьте работу и периодически возвращайтесь к ней, чтобы решить, чего ей не хватает до завершенности.

Прежде чем приступить к завершению натюрморта, подумайте, может быть, стоит оставить какую-то его часть незаконченной. Такой прием позволяет зрителю побыть в шкуре художника, подключив собственную фантазию.

«Я поняла, что с целью идеально точно зарисовать объект я встаю на путь неудач и разочарований. Сейчас я предпочитаю сосредоточиться на том, как интереснее интерпретировать то, что вижу», —

ученица Рита Коппинг.

ШАГ 3: ЗАВЕРШЕНИЕ. Доработаем поверхности и тональные переходы тонкими штрихами, расположив их в разных направлениях, добавляя детали и тональный контраст по мере необходимости. В этом примере я использовала карандаш 6B для тонов бутылки, им же добавила несколько акцентов поверх основных тонов, рисуя тонкими штрихами, повторяющими форму объектов. Растушевывание пальцем или ластиком помогает смягчить текстуру и тональные переходы. Обратите внимание на формы негативного пространства и области тона между ними и попробуйте использовать их в своем рисунке (см. «Заполнение пустоты» на стр. 147).

Доработка натюрморта

Есть несколько вопросов, на которые нужно ответить прежде, чем считать свой натюрморт законченным.

- *Притягивает ли взгляд пустое негативное пространство, окружающее предметы?*
- *Выглядит ли группа объектов единым целым или каждый предмет воспринимается отдельно?*
- *Привлекает ли излишнее внимание линия горизонта или другой элемент, расположенный вдалеке от предполагаемого смыслового центра?*
- *Создает ли рисунок ощущение отстраненности и холодности (если вы не намеревались получить именно такой эффект)?*

Молочник и горшок (вверху) кажутся висящими в воздухе. «Прикрепленные» к поверхности (внизу) с помощью падающих теней и обозначенной фактуры стола, эти два объекта перестают существовать как отдельные рисунки и становятся частью цельного натюрморта. РИСУНКИ УЧЕНИЦЫ ДЖЕЙН ВОЛАНСКИ.

Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили «да», не волнуйтесь – все можно исправить.

Рисунок, который вы только что выполнили, – это тренировка, а не квинтэссенция всех ваших знаний о жанре натюрморта. Помните, что вы только в начале творческого пути, который неизбежно займет некоторое время. На этом пути вы научитесь понимать, что вам нравится, а что нет. Это значит, что стоить пробовать и то, что вам на первый взгляд неинтересно, потому что есть шанс узнать что-то новое.

Возможно, только что законченный натюрморт получился действительно удачным. Если так – прекрасно. Но помните, что качество результата не зависит от количества вложенного времени. Иногда быстрый скетч будет гораздо лучше рисунка, над которым долго трудились. В одних случаях тщательная проработка приносит удовлетворение, а в других начинает раздражать. Но в любом случае то, насколько хорошим получится натюрморт, зависит от композиции. О ней далее и пойдет речь.

КОМПОЗИЦИЯ

Композиционные правки могут решить проблемы, которые вы обнаружили при анализе законченной работы. Хорошая композиция может объединить все предметы натюрморта в единое целое. Новички часто склонны фокусировать внимание на рисовании предметов и не уделяют достаточного внимания негативному пространству. Взаимодействие позитивного пространства (сами объекты) и негативного (абстрактная форма вокруг них) составляет основу композиции. Чрезмерное внимание к позитивному пространству может привести к тому, что негативное будет выглядеть

пустым. А большое пустое негативное пространство часто отвлекает внимание от изображенных объектов.

Удачная композиция всегда производит хорошее впечатление. Универсального способа создания композиции нет, но всегда можно выбрать лучший, определив главный элемент в рисунке. Композиция – инструмент, позволяющий направить взгляд зрителя туда, куда считаете нужным. Если троим людям предложить нарисовать одни и те же цветы, первый изобразит один цветок, второй – весь букет, а третий – жучка на листе.

Что же будет главным? Поместите смысловой центр туда, куда взгляд обращается в первую очередь в поисках сюжета, – около центра, но *не в самом центре* рисунка. Есть несколько простых приемов эффективного использования негативного пространства вокруг смыслового центра.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТЫ

Чтобы негативное пространство не выглядело скучным, разбейте его на небольшие области легким тоном (мои ученики называют это «пачкотня»). Этот прием используется в рисовании и живописи на протяжении столетий. Сначала посмотрите на постановку и представьте, что все объекты излучают в негативное пространство вокруг себя светло-серые волны, заметные, как дыхание в прохладный день. Форма этих волн будет складываться в асимметричный ореол вокруг объектов, повторяющий их контуры и постепенно светлеющий к краю. Скучное негативное пространство неожиданно становится более интересным и живым. Оно также может служить для объединения объектов. Достаточно светлого, едва заметного тона, чтобы материализовать эти области.

На рисунке вверху яблоко объединяет с бутылкой падающая от него тень, создавая между ними композиционную связь. На рисунке слева видно, что форма с легким тоном гораздо более убедительна для обозначения поверхности стола, чем горизонтальная линия. РИСУНКИ УЧЕНИКОВ (*СВЕРХУ ВНИЗ*): МЭРИ ФУСАРО И ДЖИМА ХОХОРСТА.

Гармоничная компоновка

Одна из моих учениц сказала, что ее натюрморт выглядит так, как будто каждый объект нарисован отдельно. Как сделать, чтобы они стали одним рисунком? Девушка нарисовала только предметы, не выделяя поверхность стола и пространство вокруг. Когда она нанесла на эти области светлый тон, ее узнаваемая, индивидуальная манера («почерк») оживила натюрморт и объединила негативное и позитивное пространство.

Чуткой рукой художник в состоянии объединить объекты друг с другом, а вот формальные, унылые линии производят неприятное впечатление общей дисгармонии. Это не значит, что линия не может быть быстрой и небрежной даже в очень аккуратном натюрморте. Интерес и вовлеченность автора, передающиеся на бумагу через его руку, кажутся основной силой, объединяющей объекты в гармоничную композицию.

На гармонию также влияет расположение предметов относительно друг друга. Если они рядом или почти соприкасаются, пространство между ними становится активным, Объединить элементы натюрморта можно и с помощью тонов поверхности или фона. Падающие тени или свет также могут послужить «мостиком» между ними.

Гармония означает, что все элементы рисунка (необязательно тихие и кроткие) сбалансированы между собой и являются частями целого. В таком случае взгляд зрителя движется внутри композиции, не выходя за пределы и не застревая на пустом негативном пространстве. Удачную композицию можно назвать родственницей игры в пинбол. Цель игры – собрать призовые очки в центре и свободно двигаться по рисунку, нигде не застревая.

ЛИНИИ ВЫХОДА

Как вы уже поняли, смысловой центр композиции должен находиться в центральной части рисунка. Именно поэтому в большинстве удачных натюрмортов в этой области наблюдаются самый высокий контраст и самые выразительные линии. А что же расположено на остальной части листа? Сильные линии выхода подобны покидающему город военному отряду, и не провожать их глазами невозможно. Чтобы зритель возвращался к смысловому центру, смягчайте резкость линий и тональный контраст по направлению к краям рисунка, вдалеке от основных объектов. Сами объекты от этого не исчезнут.

Явные горизонтальные линии – в натюрморте они встречаются чаще всего на поверхности стола – уводят взгляд за пределы изображения, особенно если они очень темные. Рисуйте их мягче. По мере удаления от объекта эти линии могут сливаться с окружающим тоном.

ПЛАНИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ С ПОМОЩЬЮ БЫСТРОГО ЭСКИЗА

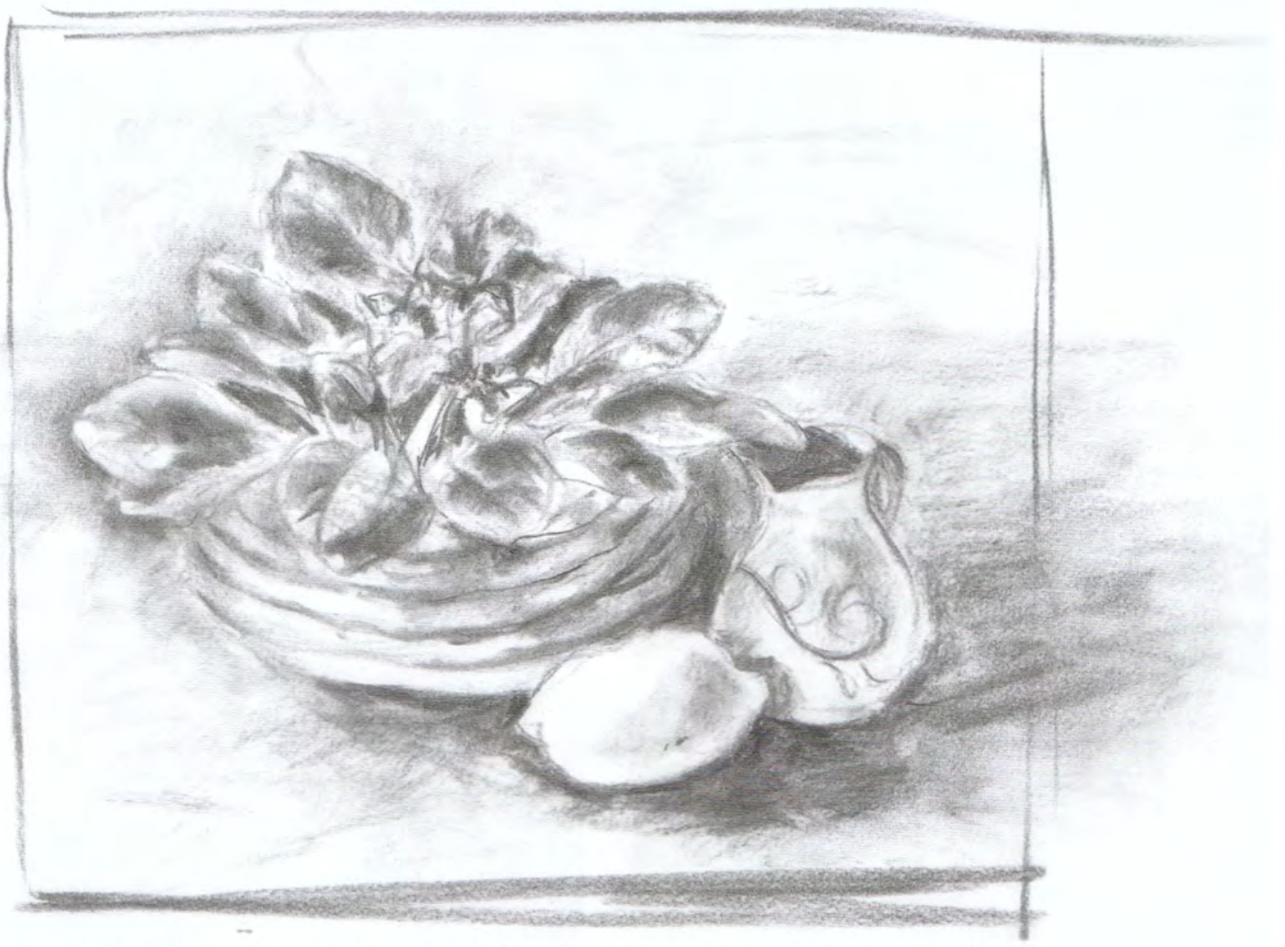
Новички часто интуитивно задают границы рисунка, нанося «пачкотню» – объединяющие области тона – на негативное пространство вокруг объектов. От ее внешних краев до границ листа естественным образом формируется рамка. Но даже такие нечеткие границы требуют предварительного планирования, и для этого можно воспользоваться отличным инструментом создания композиции – быстрым эскизом. Это предварительный план композиции, позволяющий избежать распространенных ошибок. Такие эскизы должны быть простыми, условными и лишенными подробностей. Они

называются быстрыми, потому что имеют маленький размер и не отнимают много времени.

Границы вокруг быстрого эскиза помогают выбрать выгодную форму для негативного пространства. Вы определяете компоновку своего натюрморта, а не надеетесь, что все получится само собой в заданных границах листа. Художники часто делают несколько быстрых эскизов углем, чтобы посмотреть, какой вариант лучше работает для рисунка и негативного пространства. Согласно композиционному правилу, избавление от лишнего негативного пространства усиливает композицию и привлекает внимание к смысловому центру рисунка. Уголь подходит для быстрой работы, и рисунок им хорошо поддается исправлениям. Эти качества угля могут останавливать тех, кто предпочитает работать медленно и педантично: малейшая небрежность означает для них неудачу. Но умение быстро сопоставить и оценить элементы, чтобы ухватить суть увиденного, – навык, достойный того, чтобы потрудиться над его приобретением.

«Уголь позволяет быстро запечатлеть то, что я вижу», —

ученица Энн Порфилио.



Подобный быстрый эскиз углем – идеальный способ планирования композиции натюрморта. «Рамки» эскизов дают художнику представление о расположении на листе, но не обязательно должны строго соответствовать композиции на большом рисунке. РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ШЕРРИ АРТЕМЕНКО.

Гармоничная компоновка

Мне очень нравятся эти эскизы. Когда я смотрю на все свои работы одновременно, эти выгодно выделяются своей динамичностью. Остальные скорее статичны, — ученица Ким Найтингейл.

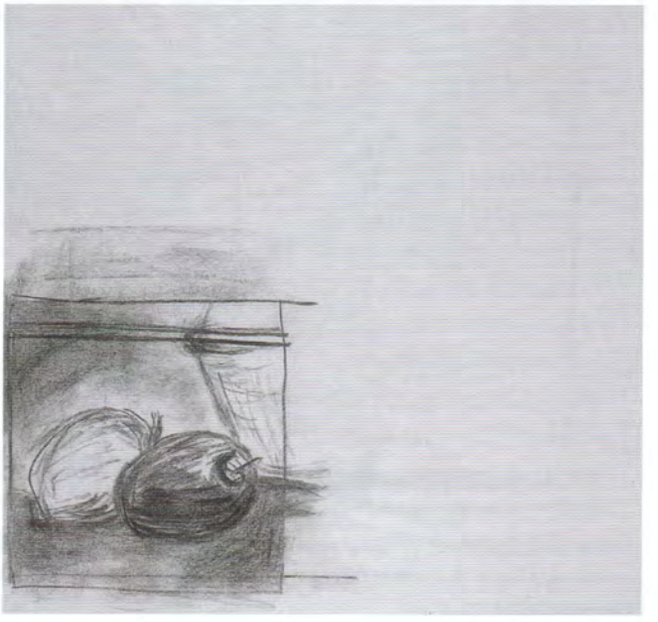
УПРАЖНЕНИЕ «БЫСТРЫЙ ЭСКИЗ»

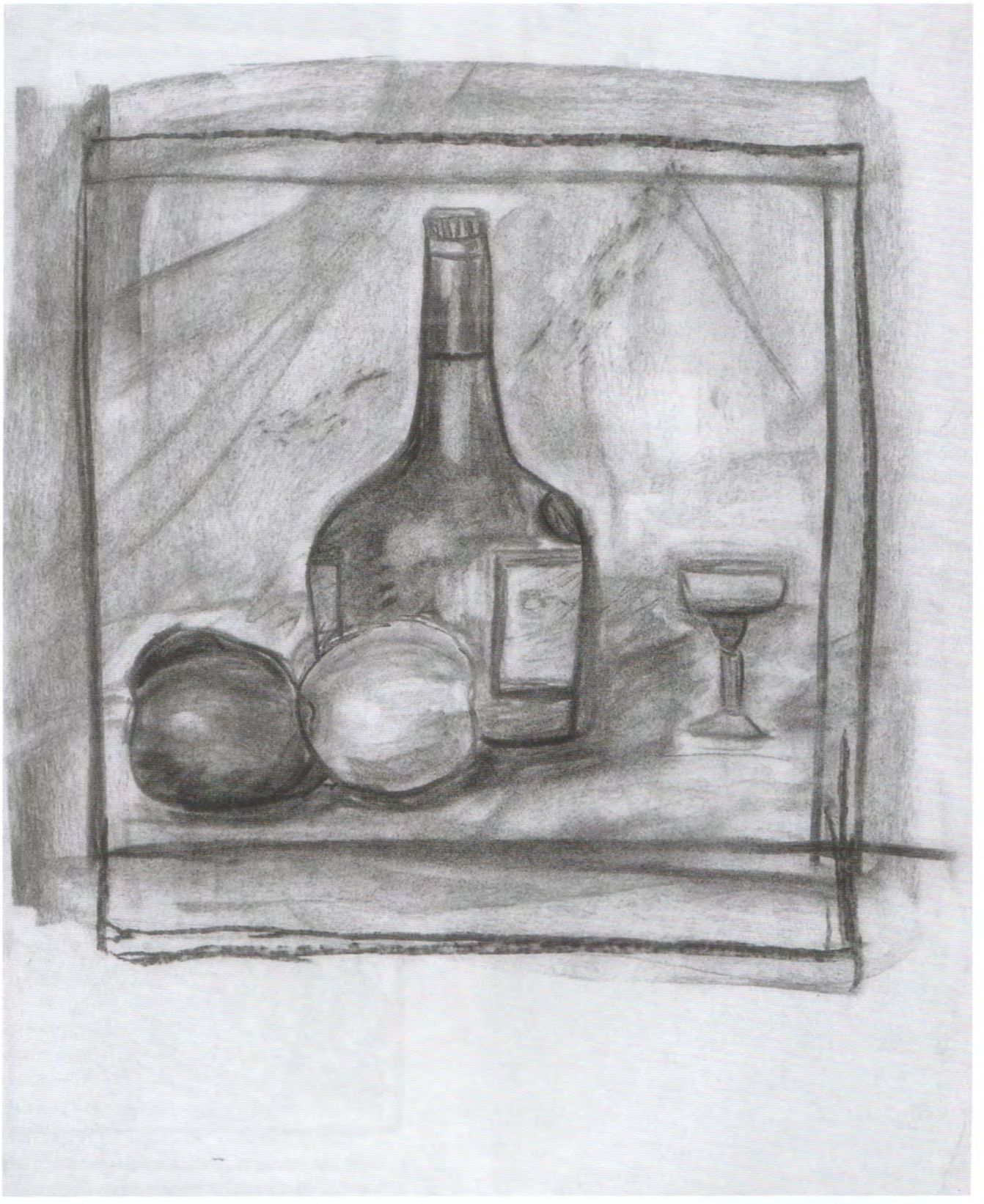
В быстрый эскиз включают общие формы и основные тона. Если маслина – самый темный объект в натюрморте, составленном преимущественно из яиц и цветной капусты, то, несмотря на ее размер, ее обязательно нужно включить в быстрый эскиз. Делать маленький детализированный рисунок вместо условного эскиза, описывающего главное в композиции, – распространенная ошибка.

Выполняйте эскиз быстро, не задумываясь: это отключит внутреннего критика и перфекционизм. Возьмите уголь, бумагу для эскизов и поставьте таймер с громким звонком не более чем на пятнадцать минут – максимальное время для каждого эскиза. Проанализировать собственные работы вам помогут приведенные здесь варианты моих учеников.

«Я заставила себя работать быстро, хотя это было очень сложно, потому что я склонна к детализации. Быстрые эскизы всем понравились», — ученица Элен Лобрано.

1. Сделайте простую постановку для натюрморта, такую, рисование которой не займет много времени. Возьмите бумагу для эскизов и планшет или вместо него используйте для жесткости блокнот 35 × 43 см.
2. Установите таймер на пятнадцать минут. Первый быстрый эскиз нарисуйте примерно на половине листа. На нем должна поместиться вся постановка.
3. По сигналу таймера нарисуйте вокруг эскиза рамку. Сделайте это неторопливо. Отступите назад, чтобы посмотреть, не нужно ли убрать лишнее негативное пространство.
4. Установите таймер на десять минут. Нарисуйте второй быстрый эскиз примерно на четверти листа (как на иллюстрации ниже). Сосредоточьтесь на самых привлекательных элементах постановки, а не на целом натюрморте. Проведите ограничивающие линии рамки и оцените результат.
5. Установите таймер на десять минут или меньше. Выберите необычный ракурс, например нестандартно кадрированный. Нарисуйте рамку. Проанализируйте.



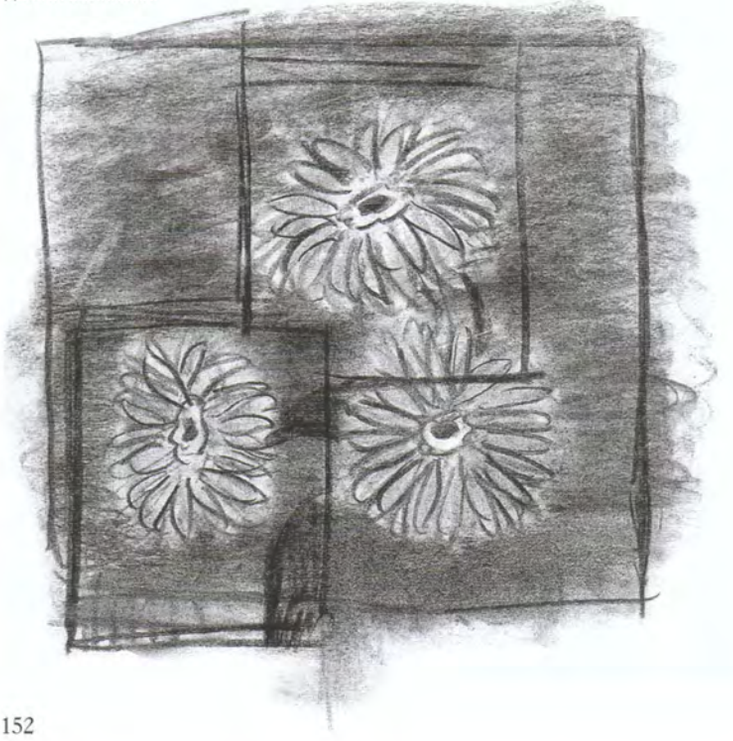


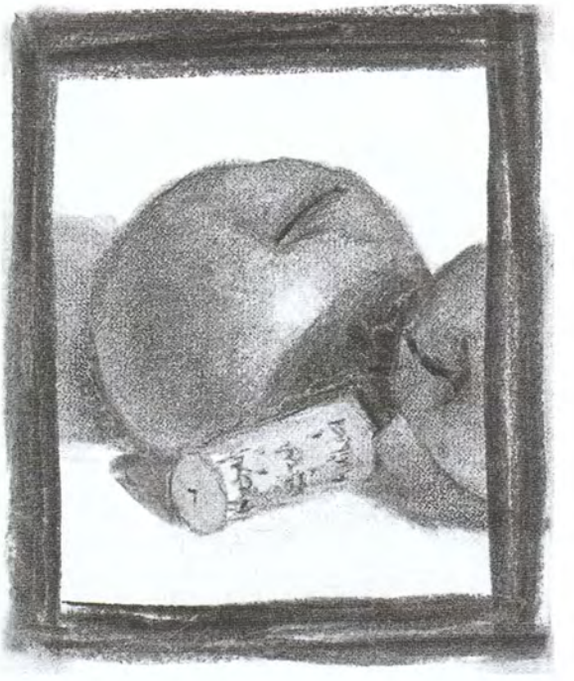
Изменение границ на быстром эскизе усиливает смысловой центр этого натюрморта. РИСУНОК УЧЕНИЦЫ СТЕФАНИ САЙДЕЛ.

Гармоничная композиция

Художница кадрировала небольшой фрагмент быстрого эскиза (вверху), чтобы посмотреть, не будет ли он выглядеть лучше (справа). Какой вариант вам больше нравится? РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ШЕРРИ АРТЕМЕНКО.

В одном быстром эскизе можно найти несколько вариантов композиции, как получилось у этой художницы. РИСУНОК УЧЕНИЦЫ ДЖЕЙН ВОЛАНСКИ.





«Быстрые эскизы, когда время ограниченно и раздумывать некогда, получаются у меня более удачными. Я понял, что если слишком долго делаю один рисунок, его нужно отложить и попробовать заново», – ученик Джим Хохорст.

Прежде чем рисовать углем, художница потренировалась в изображении объекта карандашом в маленьком блокноте. РИСУНОК УЧЕНИЦЫ РИТЫ КОППИНГ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДОИСКАТЕЛЯ

Как и быстрый скетч, видоискатель фотоаппарата служит инструментом создания композиции, позволяя исключить из кадра то, что несущественно. Посмотрите вокруг через фотоаппарат, как бы фотографируя, чтобы развить чувство композиции натюрморта. Попробуйте кадрировать крупнее, возможно, от этого композиция улучшится. Пустую рамку для слайда можно использовать как видоискатель. С помощью больших и указательных пальцев обеих рук можно сформировать рамку – видоискатель с регулируемым размером, которая всегда будет «под рукой».

КОНСТРУКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Отступите назад и оцените быстрые эскизы. Если негативное пространство занимает слишком много места, измените границы рисунка или добавьте «пачкотню». А может быть, наоборот, вокруг объектов нужно больше места? Сделайте новую постановку и повторите упражнение.

Посмотрите на все предыдущие рисунки и оцените, насколько удачно в них изображено взаимоотношение негативного и позитивного пространства. Считайте границы листа электрической изгородью, безопасной, пока не подойдешь поближе, а потом – берегитесь! Инструменты создания композиции очень важны, и теперь вы знаете почему: чтобы удержать взгляд зрителя на смысловом центре рисунка. Однако это не единственная причина. Вы должны контролировать расположение смысловых центров. Если это не удается, рисунок не производит должного впечатления. По мере творческого роста композиция будет иметь все большее значение. Даже поверхностное знакомство с ее законами способно повысить качество ваших работ, а также улучшить понимание произведений искусства.

С помощью быстрого эскиза (вверху) автор поняла, что именно привлекло ее в объекте (справа) и подтолкнуло к тому, чтобы нарисовать его.
РИСУНОК УЧЕНИЦЫ БАРБАРЫ КОПС.

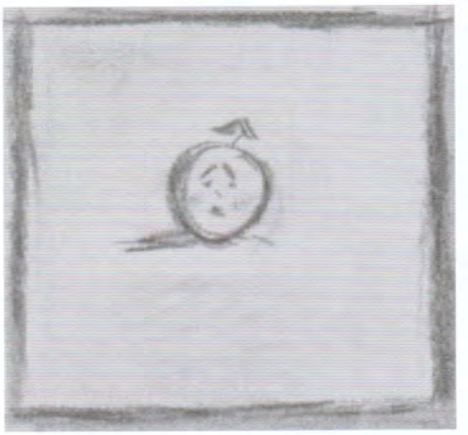
Решение проблем

Далее перечислены несколько часто встречающихся при работе над композицией проблем и успешные их решения. Посмотрите, не сталкивались ли вы с одной из них в процессе создания рисунков, и если да, то в дальнейшем обращайтесь к нашим советам, чтобы закрепить понимание основных законов композиции.

«Уголь помогает мне определить окончательное расположение предметов, потому что в процессе рисования мне всегда хочется что-нибудь изменить», —

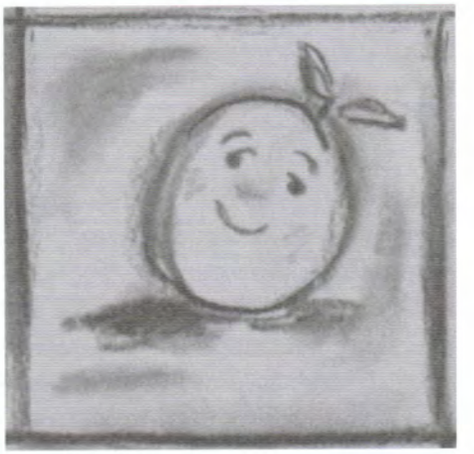
ученица Кэти Эпстайн.

Справа ПРОБЛЕМА: из-за слишком большого пространства вокруг объект кажется одиноким и маленьким, но так не было задумано.
Дальше справа РЕШЕНИЕ: уменьшите негативное пространство вокруг объекта.



Справа ПРОБЛЕМА: ограниченное пространство вокруг объекта давит на него, он кажется сжатым.
Дальше справа РЕШЕНИЕ: увеличьте количество негативного пространства или выведите объект за границы изображения. Объект не должен соприкасаться с краем листа или немного выходить за него.

Справа ПРОБЛЕМА: одинаковые расстояния от объекта до всех сторон листа выглядят предсказуемо и скучно. Глаз хочет, чтобы его развлекали!
Дальше справа РЕШЕНИЕ: сместите объект от центра. Используйте тональную «пачкотню» в негативном пространстве, чтобы разнообразить его текстуру.



Домашнее задание

В течение недели используйте маленький блокнот для композиционных эскизов. Помните, что в большом блокноте можно делать эскизы любого размера. Если вам нравится длительный процесс тщательной проработки натюрморта, быстрые эскизы помогут проверить возможности каждого варианта постановки. Возможно, среди них найдется такой, которому вы захотите посвятить больше времени.

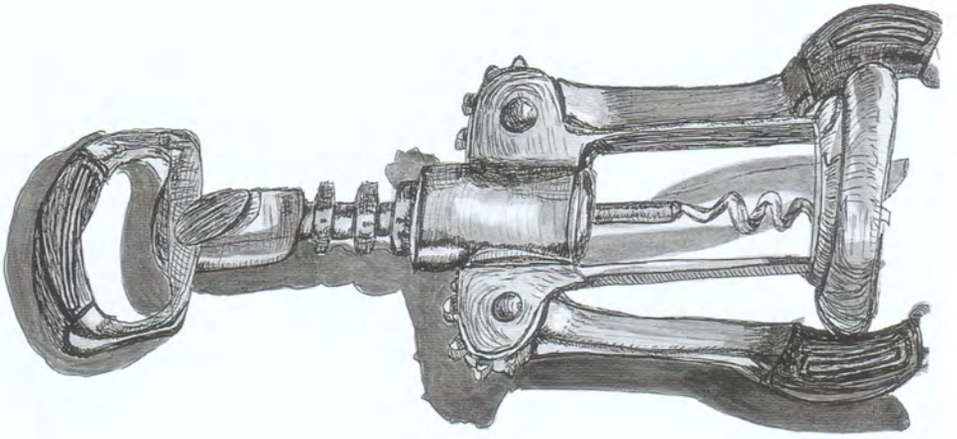
«Моему сыну семь лет, и он только что начал учиться играть на саксофоне, поэтому я неравнодушна к этому инструменту. Мне нравится, как негативное пространство создает определенное настроение в рисунке, очень разнообразит его – как будто возникает ореол вокруг каждого предмета, добавляя особой атмосферы и материальности», –
ученица Джейн Волански.

«Когда растишь детей, редко удается довести до конца какое-нибудь дело. Начать и закончить что-то, добившись определенного результата, — это просто с ума сойти! И вот впервые за двенадцать лет у меня это получилось», —

ученица Элен Лобрано.

«Хотя мне, возможно, и не всегда удается нарисовать хороший рисунок, все равно очень приятно осознавать, что я смогла сделать что-то такое, чего не могла раньше. Это дает мне надежду, что я смогу и дальше учиться и совершенствоваться», —

ученица Ким Найтингейл.



«Я очень рад, что мне наконец удалось успокоить призрак учительницы по рисованию в четвертом классе, которая, посмотрев на мою первую попытку нарисовать портрет, объявила на весь класс: „Какой глупый, дурацкий рисунок!“ (некоторые слова никогда не забываются)», —

ученик Эл Робертс.

ГЛАВА 11

Собственный стиль

Я славлю себя и воспеваю себя,
И что я принимаю, то примете вы,
Ибо каждый атом, принадлежащий
мне, принадлежит и вам.

Уолт Уитмен (перевод Корнея Чуковского)

На моем курсе это упражнение выполняется в качестве домашнего задания перед последним занятием, а затем все вместе обсуждают результаты на фуршете. Почему бы и вам, закончив это упражнение, не приготовить себе что-нибудь вкусненькое и не *воспеть* себя!

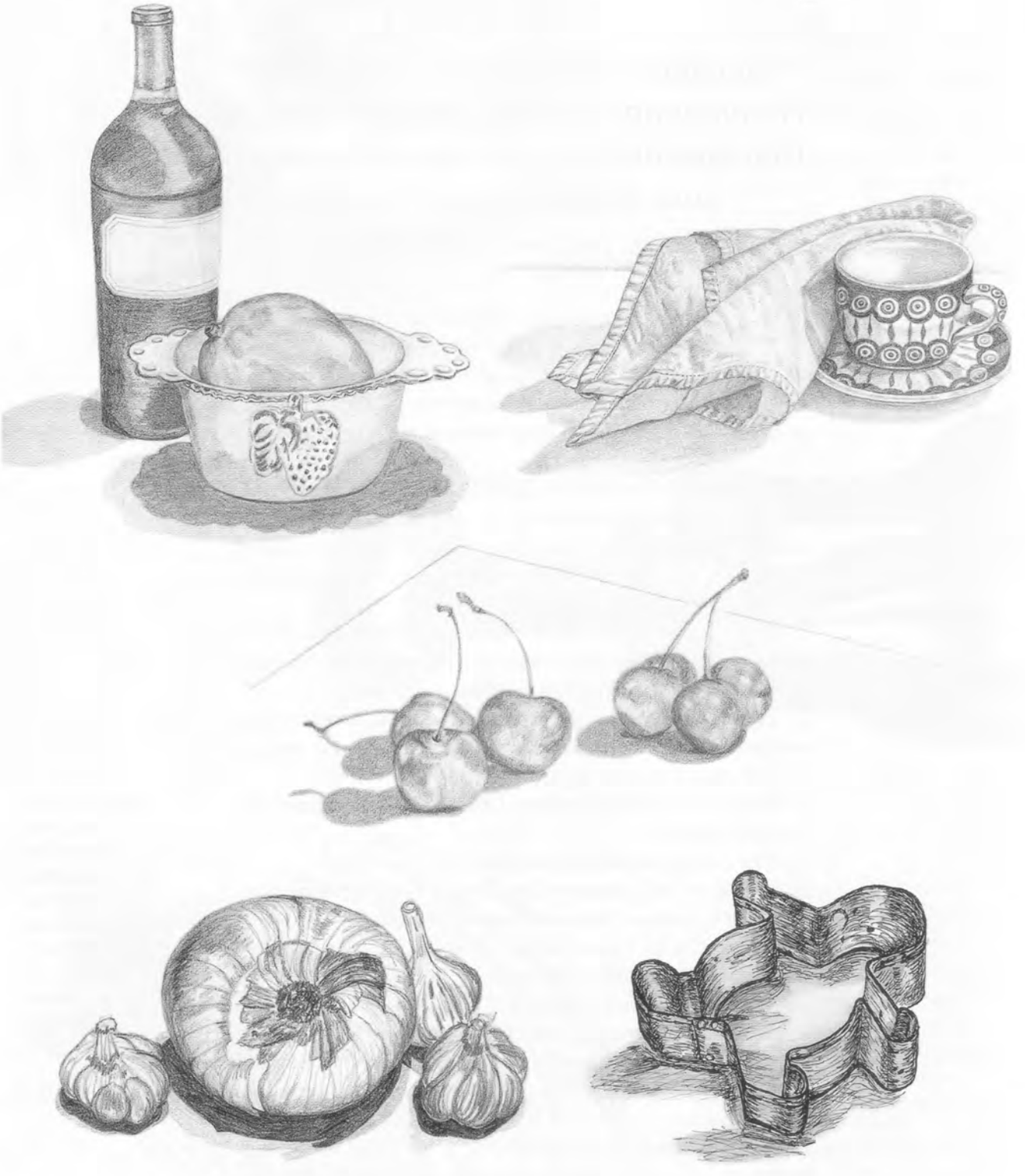
УПРАЖНЕНИЕ «ПОИСК СВОЕГО СТИЛЯ»

В этом упражнении потребуется проанализировать все свои работы. Качество рисунков напрямую связано с вашими навыками, которые постоянно развиваются (при условии, что вы регулярно рисуете).

1. Если возможно, разложите все свои работы на полу в ряд, с первого рисунка проволоки до последнего натюрморта. Оцените прогресс и найдите улучшения.
2. Теперь уберите все рисунки, кроме семи, которые нравятся вам больше всего. Разложите их на полу или развесьте на стене, лучше не в ряд.
3. Выберите любимую работу. Почему она вам нравится больше других?
4. Какой ваш любимый материал?
5. Что нового вы узнали из этой книги? Посещало ли вас внезапное озарение (относительно себя, техники или материала), и если да, то когда и по какому поводу? Говорит ли эта подборка рисунков о чем-либо? Например, поместили ли вы любимый рисунок в середине? Рисунки слева и справа от любимого могут демонстрировать соответственно уровень, на котором вы были раньше, и то, к чему вы стремитесь.
6. А теперь переверните их вверх ногами. Улавливаете какую-нибудь закономерность в манере работы с тоном? Вы склонны завышать контраст или прорабатывать рисунок светлыми, сближенными тонами? Ваши работы скорее масштабны или наоборот? Наблюдается ли где-нибудь повторение определенных форм? Рисунки спокойные и сдержанные или энергичные и уверенные? Просматривается ли определенный ритм?

«Когда я посмотрел на свои работы, то с удивлением обнаружил в них общие черты: спокойствие, созерцательность, отсутствие резких контрастов», — ученик Джордж Стивенс.

Слева
РИСУНКИ УЧЕНИКОВ (СВЕРХУ ВНИЗ) ЭЛЕН ЛОБРАНО, КИМ НАЙТИНГЕЙЛ, ЭЛА РОБЕРТСА



РИСУНКИ УЧЕНИЦЫ АНИТЫ СЕНТ-МАРИ

Как вы помните, в главе 1 вам нужно было нарисовать перевернутое изображение. Так и сейчас, рассматривая перевернутые вверх ногами рисунки, вы не обращаете внимание на сходство объектов с оригиналом и можете сосредоточиться на художественных элементах, линии, форме и тоне и на собственных стилистических предпочтениях в их изображении. Как сказала писательница Анаис Нин, «мы видим вещи не такими, какие они есть, а такими, каковы мы сами». Это то, что вам нужно найти в своих работах, – собственное художественное видение. В процессе полезно будет записывать то, что вам удалось заметить. Например, с каким материалом вам хотелось бы работать дальше? Вам больше нравится рисовать натюрморты или портреты?

Полезно также будет просматривать работы других художников в поиске сходства между картинами, указывающими на художественное восприятие автора.

«Я начала заниматься рисованием очень давно, но потом забросила. Начав снова, я решила не сворачивать с пути и отбросить всякие сомнения. Я всегда думала, что склонна к импрессионизму, поэтому старалась рисовать быстрее и не заострять внимание на деталях, но на деле выходило совсем другое. Детали всегда меня притягивали. Я открыла старое портфолио и удивилась, что пятнадцать лет назад проявляла такое же внимание к деталям, что и сейчас. Тогда я осознала, что у каждого есть склонность к определенному стилю, независимо от сознательного выбора, потому что это часть нашей личности, так мы видим мир», —

ученица Анита Сент-Мари.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Внимательно посмотрите на пять рисунков на соседней странице и попробуйте найти в них общие черты. Затем сравните свои наблюдения с информацией, приведенной ниже. Она напечатана вверх ногами, чтобы вы не успели подсмотреть ответы прежде, чем найдете свои.

- Волнистый контур повторяется на границе теней, контурах керамической посуды, очертаниях вазы и головок цветков и даже формочке для печенья, хотя на первый взгляд это трудно заметить.
- Округлая форма вазы повторяется в элементе в середине цукровицы, в манто, лежащем в миске, и рисунке с кружками.
- Обратите внимание на сходство форм теней от сайфетки и формочки для печенья.
- Посмотрите на светлый, серебристо-серый диапазон тонов с почти равномерным контрастом.

Есть только одно исключение – в рисунке ручкой, которая сама по себе создает высокий контраст.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Книга начиналась с раздела «Приступаем...», логично было бы ее закончить разделом «Завершаем...», но я искренне надеюсь, что конец этой книги послужит *началом* вашего дальнейшего самостоятельного творческого развития. Если вы поставите себе четкую цель («Я хочу научиться рисовать»), будет легче двигаться к ней. Возможно, вы захотите пойти на очные курсы рисования, для которых у вас теперь достаточно навыков и уверенности, и они помогут вам следовать дальше по творческому пути. Вы сохраните свои достижения, если твердо решите идти вперед. Как бы ни сложилась ваша творческая карьера, я и мои ученики, которые помогали мне в работе над книгой, желаем вам удачи!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Трудно переоценить поддержку и любовь, которые оказывала мне семья, особенно муж Бакстер, дочь Лиз, мать Джен, брат Вин и мой покойный отец. Хочу поблагодарить издательство Watson-Guptill, в частности Джой Аквилино, старшего рецензента, за ее проницательность, редактора Робби Кэппа, дизайнера Арету Бук, дизайнера Сивона Эрнеста – за предоставленную возможность воспользоваться их талантами, и Гектора Кэмпбелла, руководителя производственного отдела. Спасибо сотрудникам школы искусств «Сильвермайн» в Нью-Кейнане, особенно Энн Коннелл и Линн Эровас, Дебби Бодри, Джейни Бронсон, Кари Лённинг, Энни Вуд и Элу Робертсу – друзьям со щедрым сердцем и зорким глазом, оказавшим замечательную помощь. Я также очень признательна Putnam Imaging Lab. в Дэнбери, Коннектикут, в частности Джошу Беркхолдеру и Эду Симоновичу. И особенная благодарность – от всей души – ученикам «Сильвермайн», внесшим огромный вклад непосредственно в создание этой книги, и многим другим, которые позволили мне быть их преподавателем и дали возможность учиться у них все эти годы.

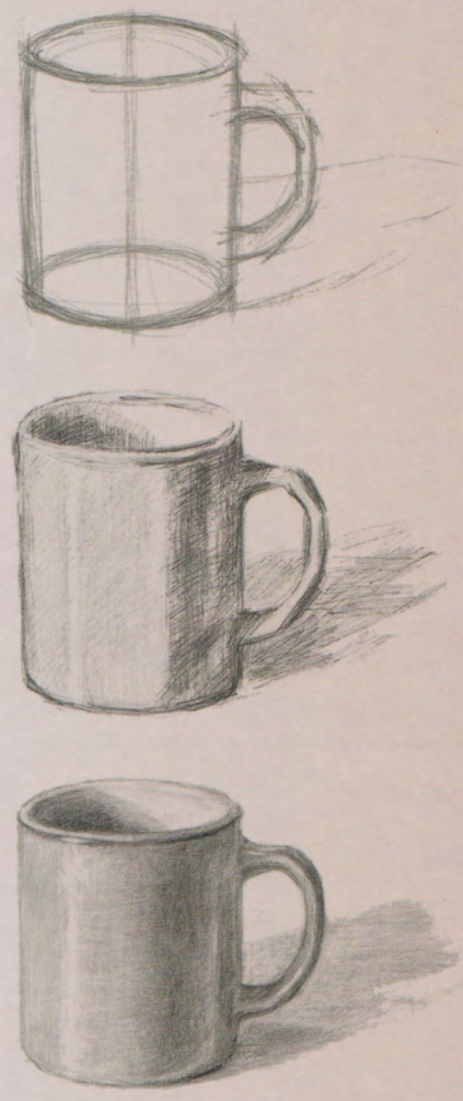
ОБ АВТОРЕ

Клэр Ватсон-Гарсия – преподаватель известной школы искусств «Сильвермайн» в городе Нью-Кейнан, США, где ее курсы и мастер-классы «Обучение рисованию с нуля» популярны уже более 20 лет. Она обучалась в Колледже Смит Калифорнийского университета в Беркли и Калифорнийском колледже искусств и ремесел. Живет в Риджфилде.

Рисунок с нуля

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

Клэр Ватсон-Гарсия



Если вы рисуете, то наверняка мечтаете не только о красивом, но и убедительном рисунке. Что самое главное – вы сможете его создать уже после первого занятия!

Руководство художницы и преподавателя Клэр Ватсон-Гарсия написано специально для начинающих без какого-либо опыта в рисовании.

Проверенная методика, креативные упражнения и разбор ошибок в дружелюбной атмосфере («все, что бы вы ни сделали, будет хорошо») помогут легко усвоить базовые понятия рисунка.

Вы не только научитесь передавать на бумаге внешнее сходство, найдете свой любимый инструмент (ручку, карандаш или уголь), но и начнете получать удовольствие от собственного мастерства.

ставьте хештег #рисунокснуля и делитесь работами с друзьями

ISBN 978-5-00100-288-8

издательство
МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР

Максимально полезные книги
на сайте **mann-ivanov-ferber.ru**

Like facebook.com/**mifbooks**

vk.com/**mifbooks**

instagram.com/**miftvorchestvo**